

Cité de la musique
Concert-promenade au Musée

Luthiers de demain

DIMANCHE 8 JANVIER - DE 14H30 À 17H30

11|12

COLLABORATION CITÉ DE LA MUSIQUE |
CONCOURS INTERNATIONAL DE LUTHERIE ET D'ARCHÈTERIE ÉTIENNE VATELOT

CONCERT-PROMENADE LUTHIERS DE DEMAIN

Dans le cadre de la 5e biennale *Quatuors à cordes* du 14 au 22 janvier

CONCOURS INTERNATIONAL DE LUTHERIE ET D'ARCHÈTERIE ÉTIENNE VATELOT

La main, l'outil le plus précieux...

Dans tous les domaines, la création contemporaine est une nécessité. La lutherie et l'archèterie n'échappent pas à cette règle, même si nos métiers s'inscrivent dans un certain traditionalisme. Pour des raisons que l'on comprendra aisément – choix du bois, subtilité du modèle, consistance du vernis, qui en concrétisent les différences sonores – la main est encore l'outil le plus précieux et le plus indispensable à la création d'un instrument.

En ce domaine, la réputation de l'école française ne s'est jamais démentie. D'où l'importance de préserver un savoir-faire et de développer la formation de jeunes luthiers et archetiers, de déceler les talents de jeunes candidats et leur permettre de progresser dans leur art.

Étienne Vatelot

Président du Concours

LE MUSÉE DE LA MUSIQUE ET LA LUTHERIE CONTEMPORAINE

Ouvert à tous les publics, le Musée de la musique présente une des plus importantes collections au monde d'instruments de musique, resitués dans leur contexte musical, historique et géographique. Abritant un laboratoire de recherche et de restauration, ainsi qu'un important fonds documentaire intégré à la Médiathèque de la Cité de la musique, le Musée est aussi une plate-forme d'échanges avec les professionnels de la lutherie, les chercheurs et les mélomanes désireux d'approfondir leurs recherches et leurs connaissances.

Le **concert-promenade** *Luthiers de demain*, qui fait entendre les instruments primés lors de l'édition 2011 du concours Étienne Vatelot, exprime la nécessaire interdépendance entre patrimoine et création : les instruments créés aujourd'hui s'appuient bien souvent sur les recherches des luthiers du passé. Au travers de concerts sur ces instruments, et d'une rencontre avec les initiateurs du Concours, Étienne Vatelot et Claude Samuel, cette promenade dans le Musée nous plonge au cœur de la création instrumentale contemporaine. Ces concerts seront suivis d'une présentation dans le Musée de ces instruments, et de visites spécifiques du Musée en lien avec la Biennale des Quatuors à cordes.

Éric de Visscher

Directeur du Musée de la musique

ESPACE XVIIe SIÈCLE

● 14h30 - Violoncelle | Contrebasse

Rufus Reid (né en 1944)

Celestial Dance pour contrebasse seule

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite n° 6 en ré majeur BWV 1012 pour violoncelle seul

Prélude

Allemande

Courante

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Duo en ré majeur pour violoncelle et contrebasse

3e mouvement

Renaud Déjardin, violoncelle Peter Goodfellow

Thierry Barbé, contrebasse Richard Gonon

● 15h30 - Alto | Violoncelle

Johann Sebastian Bach

Suite n° 6 en ré majeur BWV 1012 pour violoncelle seul

Sarabande

Gavottes 1 et 2

Gigue

Max Reger (1873-1916)

1re Suite pour alto seul

1er mouvement

Paul Hindemith (1895-1963)

Duo pour alto et violoncelle

Michel Michalakakos, alto Marcus Klimke

Renaud Déjardin, violoncelle Peter Goodfellow

ESPACE XVIIIe SIÈCLE

● **15h et 16h – Quatuor à cordes**

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor à cordes en fa mineur op. 20 n° 5, Hob. III.35

Allegro moderato

Menuetto

Adagio

Finale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor à cordes en fa majeur K. 590

Allegro moderato

Allegretto

Menuetto, Allegretto

Allegro

Quatuor Zaïde

Charlotte Juillard, violon Philippe Mahu

Pauline Fritsch, violon Marcus Klimke

Sarah Chenaf, alto Antoine Cauche

Juliette Salmona, violoncelle François Varcin

● **17h – Rencontre avec Étienne Vatelot**

Animée par **Éric de Visscher**, directeur du Musée de la musique

Avec **Étienne Vatelot**, luthier, président du Concours Étienne Vatelot

et **Claude Samuel**, président de l'Association pour la création et la diffusion artistique (ACDA).

ESPACE XIXe SIÈCLE

● 15h30 – Contrebasse | Piano

Giovanni Bottesini (1821-1889)

Élégie n° 1 en ré majeur pour contrebasse et piano

Andante

Rufus Reid (né en 1944)

Celestial Dance pour contrebasse seule

Alfred Desenclos (1912-1971)

Aria et Rondo pour contrebasse et piano

Thierry Barbé, contrebasse Richard Gonon

Natalia Valentin, piano*

● 16H30 – Alto | Piano

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate « Arpeggione » en la mineur D. 821 pour alto et piano

Allegro moderato

Adagio

Allegretto

Astor Piazzolla (1921-1992)

2 pièces arrangées pour alto, violoncelle et contrebasse

Michel Michalakakos, alto Marcus Klimke

Renaud Déjardin, violoncelle Peter Goodfellow

Thierry Barbé, contrebasse Richard Gonon

Natalia Valentin, piano*

* **Piano à queue Érard n° 67024, Paris, 1890**

Collection Musée de la musique, E. 987.9.1

Concours Étienne Vatelot

PALMARÈS 2011

INSTRUMENTS

Catégorie violon

Grand Prix de la Ville de Paris : Philippe MAHU - France

Deuxième Prix : Marcus KLIMKE - Allemagne

Catégorie alto

Grand Prix de la Ville de Paris : Marcus KLIMKE - Allemagne

Deuxième Prix : Antoine CAUCHE - France

Prix du GLAAF : Philippe MAHU - France

Catégorie violoncelle

Grand Prix de la Ville de Paris : Peter GOODFELLOW - Australie

Deuxième Prix : François VARCIN - France

Prix de l'EILA : Joël KLEPAL - France

Catégorie contrebasse

Grand Prix de la Ville de Paris : Richard GONON - France

Deuxième Prix : Mathieu MILLET - France

ARCHETS

Catégorie violon

Grand Prix de la Ville de Paris : Morgan ANDERSEN - États-Unis

Deuxième Prix : Matthew WEHLING - États-Unis

Catégorie alto

Grand Prix de la Ville de Paris : Gary LEAHY - Irlande

Deuxième Prix : Éric FOURNIER - France

Catégorie violoncelle

Grand Prix de la Ville de Paris : Matthew WEHLING - États-Unis

Deuxième Prix : Alexandre AUMONT - France

Catégorie contrebasse

Grand Prix de la Ville de Paris : non décerné

Deuxième Prix : Boris FRITSCH - France

BIOGRAPHIE DES LUTHIERS

(pour les instruments joués)

Philippe Mahu

Grand Prix de la Ville de Paris - Lutherie, catégorie violon
Philippe Mahu s'est initié à la lutherie dans l'atelier de Joël Mentec, s'orientant alors plutôt vers les violoncelles et les contrebasses. En 1987, il est entré comme stagiaire chez Étienne Vatelot et a obtenu le titre de Maître luthier à Paris. Assistant d'Étienne Vatelot et de Jean-Jacques Rampal, Philippe Mahu s'est spécialisé dans la haute restauration et le réglage des instruments, tout en fabriquant ses propres instruments. Il a été nommé Meilleur Ouvrier de France en 2004 et a également obtenu des certificats de mérite à Baltimore en 2006 et à Cleveland en 2010, ainsi que la médaille d'or pour son alto à Mittenwald en 2010.

Marcus Klimke

Grand Prix de la Ville de Paris - Lutherie, catégorie alto
2e Prix - Lutherie, catégorie violon
Né en Allemagne, Marcus Klimke est diplômé de l'école de lutherie de Mittenwald. En 1993, il est entré à l'atelier de Michael Becker à Chicago et a reçu, un an plus tard, un certificat de mérite décerné par la Violin Society of America. Arrivé en France en 1995, il est devenu l'assistant de Patrick Robin et d'Andrea Robin-Frandsen à Angers. En 2000, ses violons ont été récompensés par une médaille d'or à la Triennale de Crémone ainsi qu'au concours de la Violin Society of America. À cette même époque, Marcus Klimke a ouvert son propre atelier à Angers.

Antoine Cauche

2e prix - Lutherie, catégorie alto
Né en 1979, Antoine Cauche est entré en 1998 à l'École Internationale de Lutherie de Newark, et c'est dans cet établissement qu'il a obtenu son diplôme avec distinction en juin 2001. Il sera ensuite l'élève puis l'assistant du luthier et Maître d'art Patrick Robin. Il a créé son entreprise en 2008 à Angers pour se consacrer à la fabrication de ses propres instruments. Ses violons, altos et violoncelles ont été récompensés par des jurys de concours internationaux. Antoine Cauche est membre de l'Association des Luthiers et Archetiers pour le Développement de la Facture Instrumentale (ALADFI).

Peter Goodfellow

Grand Prix de la Ville de Paris - Lutherie, catégorie violoncelle
Originaire d'Australie, Peter Goodfellow a étudié à la Newark School of Violin Making au Royaume-Uni et travaille actuellement dans les Highlands d'Écosse. Son activité dans la lutherie se caractérise par l'application des technologies modernes pour la réalisation d'instruments d'inspiration italienne classique. Son travail a été couronné à plusieurs reprises, et ses violoncelles ont notamment remporté une médaille d'or à Mittenwald et ont figuré au palmarès de la Violin Society of America Competition en 2010.

François Varcin

2e Prix - Lutherie, catégorie violoncelle
Diplômé de l'école de lutherie de Mirecourt, François Varcin est

entré à la fin de ses études dans l'atelier de René Quenoil, puis dans celui de Claudie Biteur jusqu'en 1992. Il a collaboré ensuite avec la société Art et Son à Paris et avec Hugues Paumier. Il s'est finalement installé à Paris dans son propre atelier en 2000. Ses violoncelles ont été remarqués par les jurys de différentes compétitions, tels que le Concours Étienne Vatelot 2004 et, en 2010, le Concours de Mittenwald.

Richard Gonon

Grand Prix de la Ville de Paris - Lutherie, catégorie contrebasse
Après des études d'architecture et différentes collaborations avec le monde du spectacle, en particulier à l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne, Richard Gonon a été engagé en 2005 dans l'atelier de Patrick Charton. Il s'occupe de la réparation et restauration tout en fabriquant de nouveaux instruments. Sa préférence va à la contrebasse, et ce Concours Etienne Vatelot 2011 est la première reconnaissance de son travail dans le cadre d'une compétition internationale.

Mathieu Millet

2e Prix - Lutherie, catégorie contrebasse
Mathieu Millet a étudié à l'École nationale de Lutherie de Mirecourt avant d'entrer comme stagiaire dans l'atelier Wilder & Davis à Montréal. Après avoir travaillé auprès de Jacques Bauer, d'Alain Meyer ainsi que de Luc Muselet, il a ouvert son propre atelier à Lille, puis à Lambersart. Il s'est spécialisé dans la restauration, la réparation et l'entretien des contrebasses, instrument qu'il fabrique également depuis 2007. Mathieu Millet joue également de la contrebasse jazz.

BIOGRAPHIE DES MUSICIENS

Thierry Barbé est né à Metz et c'est au Conservatoire de Paris qu'il a obtenu ses premiers prix de contrebasse et d'analyse musicale ; il a également étudié le contrepoint, l'histoire de la musique, ainsi que la musique électroacoustique à Boulogne-Billancourt et la direction d'orchestre à Rueil-Malmaison. Thierry Barbé fait partie, depuis 1983, de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, où il est actuellement contrebasse solo. Il consacre également une partie de son activité à l'enseignement, au Conservatoire de Paris et au Conservatoire de musique de Saint-Maur-des-Fossés. Passionné par toutes les techniques de la contrebasse, il est membre de l'International Society of Bassists (ISB) et président de l'Association des bassistes et des contrebassistes de France (ABCDF).

Renaud Déjardin est violoncelliste, lauréat du huitième Concours Rostropovitch (2005) et du Concours Bach de Leipzig. Il s'est produit avec de nombreux orchestres parisiens puis est entré en classe de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris où il a remporté un premier prix à l'unanimité en juin 2007. C'est en qualité de chef qu'il a collaboré avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris ; il s'est produit à la tête de nombreux ensembles de musique contemporaine (Ensembles Sillages et Court-Circuit) et a été pendant quatre ans chef assistant de l'Orchestre français des jeunes.

C'est avec son père que **Michel Michalakakos** a étudié l'alto, puis est entré dans la classe de Colette Lequien au Conservatoire de Paris. Il a été membre de l'Orchestre National de France de 1979 à 1984 et, en 1981, il a fait partie du Trio à cordes de Paris avec lequel il a joué dans de grands festivals internationaux et créé des œuvres nouvelles. Parallèlement à sa carrière de concertiste, Michel Michalakakos enseigne l'alto et la musique de chambre ; nommé professeur au Conservatoire de Paris en 1991, il enseigne également aux Conservatoires à rayonnement régional (CRR) de Paris et de Boulogne-Billancourt, et donne régulièrement des master-classes aux CRR de Toulouse et de Lille. Michel Michalakakos est depuis 2008 directeur artistique du festival « Aux Ormes Mozartiens! ». Il joue un alto de Gasparo da Salo de 1560.

Natalia Valentin, pianiste et pianofortiste, a entrepris ses études musicales au Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris où elle obtient un premier prix en piano, puis en 2003, le Diplôme Supérieur de Musique Ancienne à l'unanimité du jury. Un Premier Prix « Mention Très Bien à l'Unanimité » lui a été décerné au Conservatoire de Paris (CNSMDP) en 2007. Elle a bénéficié ensuite de plusieurs invitations, en tant que soliste ou en qualité de chambriste, en particulier en Suisse, Italie, Espagne, Mexique, États-Unis et au Venezuela, avec l'Orchestre Symphonique de Caracas et les solistes de l'Orchestre

Symphonique Simón Bolívar. Son premier disque dédié aux *Rondos* et *Bagatelles* de Beethoven, a été salué par la presse spécialisée avec 5 Diapasons, Trois Étoiles de *Classica*, TOP5 de l'année dans le magazine *Fanfare* et Coup de Cœur pour *Classique-News*.

Le **Quatuor Zaïde** a remporté en 2011 le 1er prix du Concours international de Pékin. Il était déjà titulaire du prix de la presse internationale au Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux, du troisième prix du concours international de quatuor à cordes de Banff (Canada) et du 1er prix du concours international Charles Hennen à Heerlen (Hollande). Le quatuor Zaïde qui s'est produit dans des salles prestigieuses comme le Wigmore Hall de Londres, l'auditorium de la Cité Interdite de Pékin et le Concert Hall de Pékin fera ses débuts en 2012 à la Philharmonie de Berlin, au Jordan Hall de Boston et au Musikverein de Vienne. Son répertoire couvre toutes les époques, incluant des œuvres de Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm ou Jonathan Harvey. Depuis sa création, le quatuor est conseillé par Hatto Beyerle (quatuor Alban Berg). Il est lauréat 2010 du programme « Génération Spedidam », ensemble lauréat HSBC 2010 du Festival d'Aix-en-Provence et 1er prix 2011 du concours de la FNAPEC. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du Quatuor Zaïde.

Piano à queue Érard n° 67024, Paris, 1890

Collection Musée de la musique, E. 987.9.1

Daté de 1890, ce piano à queue est bien caractéristique des instruments construits par la firme Érard dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il intègre les principes de facture inventés par cette maison et qui finiront par être adoptés par l'ensemble des fabricants de piano. Si la mécanique à double échappement, dispositif breveté en 1821 permettant une répétition plus aisée des notes, est bien connue, d'autres éléments sont redevables à la maison Érard. On lui doit notamment le système d'agrafes, qui assure une meilleure stabilité des cordes lors de leur mise en vibration (brevet de 1808), ou encore la barre harmonique, qui permet une émission d'une plus grande pureté des notes aiguës (brevet de 1838).

Cet instrument conserve également des éléments auxquels la firme restera longtemps attachée, tels que les cordes parallèles ou les étouffoirs situés sous le plan de cordes, principes qui lui confèrent une identité sonore s'accordant tout particulièrement avec la voix ou la musique de chambre.

Étendue : la_{-1} – la_6 (AAA – a4), 85 notes

Mécanique à double échappement

Jeux d'une corda et de forte commandés par deux pédales

Diapason : la_3 (a1) = 440 Hz

Thierry Maniguet, Musée de la musique

Et aussi au Musée...

> CONCERTS-PROMENADES

Les concerts-promenades ont lieu tous les 2e dimanches du mois, à partir de 14h30

Prochains concerts-promenades de janvier à mai 2012 :

Des pieds et des mains, 12 février
Du flamenco aux percussions contemporaines, composez à l'aide... des pieds et des mains !
Musique et atelier-concert.

Carnaval, 11 mars
Pour rire, chanter et danser grâce aux coutumes moldaves, cajuns de Louisiane ou à celles de la Renaissance. Concerts, ateliers, parades !

Bob Dylan, 8 avril
En parallèle de l'exposition *Bob Dylan, l'explosion rock*, Rock et blues à tous les étages ! Concerts, lecture, visites.

Clara et Robert Schumann, 13 mai
Amour et musique au XIXe siècle autour d'un couple fascinant. Concerts de piano, chant et musique de chambre.

Les concerts-promenades permettent à des musiciens, conteurs ou danseurs d'investir le Musée en proposant concerts, performances, ateliers ou rencontres. Ils prolongent les thèmes de la saison ou des expositions temporaires. Grâce à ces artistes, le Musée se fait lieu de musique et d'art vivant, d'où naissent la rencontre et la découverte. Les concerts-promenades s'adressent à tous, en particulier aux familles.

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, quinze jours avant chaque concert-promenade, à l'adresse suivante :

www.citedelamusique.fr

> PAUL KLEE POLYPHONIES

Exposition du 18 octobre au 15 janvier 2012

Avec *Paul Klee Polyphonies*, le Musée de la musique présente sa première exposition monographique consacrée à l'œuvre d'un peintre. Parmi les artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle, Paul Klee (1879-1940) se distingue en effet par sa pratique suivie de la musique, tant comme violoniste de niveau professionnel que comme auditeur enclin à partager son appréciation intime du langage musical.

Du mardi au samedi de 12h à 18h, le dimanche de 10h à 18h

Tarif : 8 €, moins de 26 ans : 5 €

Klee en mains : un espace spécifique pour les familles

15 modules participatifs (puzzle, tableaux aimantés, jeux sonores, marionnettes...) permettent d'appréhender l'univers poétique de Paul Klee, avec les mains, les pieds, les yeux et les oreilles.

Mercredi, samedi, dimanche et tous les jours des vacances scolaires, de 14h à 18h

Les enfants doivent être accompagnés. À partir de 4 ans. Gratuit avec le billet d'entrée de l'exposition

> PRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE D'INSTRUMENTS AU MUSÉE DE LA MUSIQUE

Les instruments primés lors du **Concours Étienne Vatelot** sont exposés au sein des collections du Musée de la musique (espace XIXe siècle) du 8 au 22 janvier.

> VISITES AROUND DU QUATUOR À CORDES

À l'occasion du concours Étienne Vatelot et de la Biennale Quatuors à cordes, une visite exceptionnelle propose un parcours autour des instruments du quatuor.

Les samedis 14 et 21 janvier
Les dimanches 15 et 22 janvier
De 14h30 à 16h

Tarif : 10 € (entrée des collections incluse)

> 5e BIENNALE QUATUOR À CORDES

Du 14 au 22 janvier
Au programme de cette cinquième édition : une intégrale Wolfgang Rihm ; de jeunes lauréats côtoyant des quatuors historiques ; des formations portées par de grands solistes.

	Espace XVIIe siècle	Espace XVIIIe siècle	Espace XIXe siècle
de 14h30 à 15h	Violoncelle Contrebasse		
de 15h à 15h30		Quatuor à cordes	
de 15h30 à 16h	Alto Violoncelle		Contrebasse Piano
de 16h à 16h30		Quatuor à cordes	
de 16h30 à 17h			Alto Piano
de 17h à 17h30		Rencontre avec Étienne Vatelot	