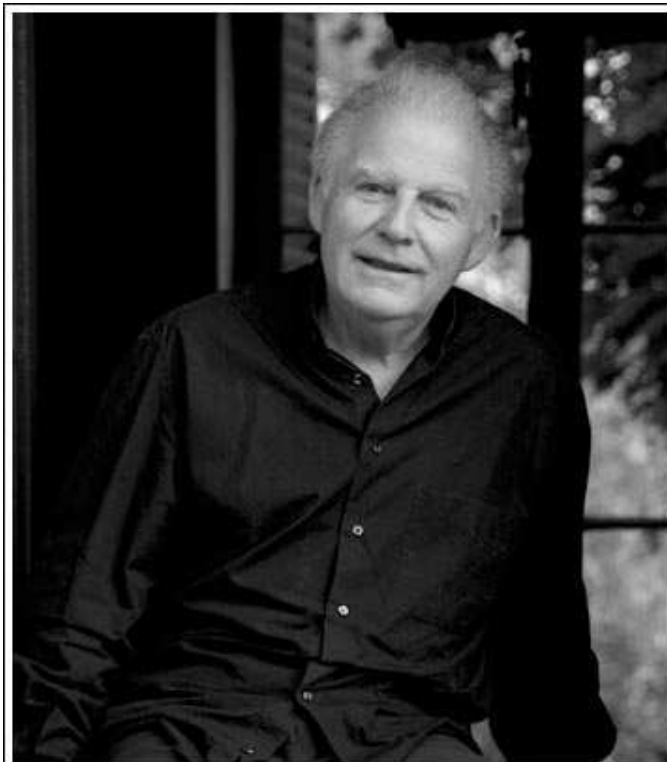

JEAN-PIERRE ARMENGAUD

ANNÉE DEBUSSY 2012

NOTE D'INTENTION

PAGE 2

PROGRAMMES DE RÉCITALS DE PIANO
PIANO RECITAL PROGRAMS

PAGES 3 - 5
PAGES 3 - 5

PROGRAMME PIANO ET ORCHESTRE
PROGRAM FOR PIANO AND ORCHESTRA

PAGE 6
PAGE 6

PROGRAMMES DE MUSIQUE DE CHAMBRE
CHAMBER MUSIC PROGRAMS

PAGES 6 - 7
PAGES 6 - 7

MELODIES ET CHANSONS FRANÇAISES DU TEMPS DE DEBUSSY
FRENCH MELODIES AND SONGS AT THE TIME OF DEBUSSY

PAGE 8
PAGE 8

PROGRAMME POUR UNE INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS
PROGRAM FOR INTERVENTION WITH CHILDREN

PAGE 9
PAGE 9

MASTERCLASS

PAGE 10

150ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE CLAUDE DEBUSSY

JEAN-PIERRE ARMENGAUD, propositions

Quatre grandes raisons de fêter l'anniversaire de Claude Debussy :

- il est devenu un des grands compositeurs français (peu nombreux) à être rentré au Grand Répertoire des interprètes et des institutions de la musique classique.
- Il est un des compositeurs les plus prolifiques dans le répertoire du piano, dont on sait qu'il est, avec la guitare, l'instrument classique le plus joué dans le monde entier.
- Il démontre par son inspiration musicale son ouverture aux musiques du monde, traditionnelles et savantes, en particulier de l'Asie (Inde, Chine, Japon...). Sa musique est un des premiers exemples de syncrétisme musical des cultures.
- Il s'inspire de formes sonores, visuelles, fantasmatiques proches de la nature, témoignant ainsi, l'un des premiers, d'une véritable dimension d'"écologie artistique".

Enfin sa musique témoigne aujourd'hui de la trace symbolique de l'esprit français de la fin du XIXème siècle, porteur à la fois de la nostalgie du passé classique et romantique, et d'un intense désir d'innovation, qui influencera toute la musique du XXème siècle.

Les propositions qui suivent veulent illustrer tous ces aspects, en proposant à la fois un volet diffusion sous la forme de concerts de piano, de musique de chambre et de voix, qui mettent en valeur le lien de Debussy avec l'Orient et l'Extrême-Orient et sa profonde influence sur les mouvements d'avant-garde musical du XXème siècle, et un volet-formation destiné à initier au style de Debussy et de la musique française les professeurs et les jeunes artistes, soit par des Masterclass, des concerts-conférences, des rencontres, des oeuvres montées en commun (orchestre, musique de chambre...)

1ER PROGRAMME DE RÉCITAL DE PIANO
FIRST PIANO RECITAL PROGRAM

“Debussy et l’Orient”

Erik Satie : 1ère Gymnopédie
Prestigitateur chinois (extr. du Ballet Parade)

Claude Debussy : Pagodes (extrait des Estampes)
Clair de lune
Les Cieux qu’illuminait l’ardeur du charbon
(première execution en Chine)
Jardins sous la pluie

Maurice Ravel : Prélude
Laideronette, impératrice des Pagodes
Le jardin féérique
(transcription de Ma mère l’Oye)

Oeuvre chinoise : Création de Qi Kang Chen

Claude Debussy : Khamma (version piano du Ballet)
La Sérénade interrompue (Prélude)
Et la lune descend sur le Temple qui fût
Poissons d’or (extr. des Images)
Feux d’artifice

A la fin du XIXème siècle et de nouveau dans les années 30 l’influence extrême orientale se manifeste en France à la fois dans les arts et dans la vie quotidienne (ballets, opéras, musique de chambre, bals costumés, mode, décoration intérieure, objets familiers...). Influence coloniale certes, mais aussi recherche d’un ailleurs, d’une autre forme de spiritualité, d’une autre relation du corps et de l’esprit. Ce programme en est le témoignage.

2ÈME PROGRAMME DE RÉCITAL DE PIANO
SECOND PIANO RECITAL PROGRAM

“Debussy et la trace contemporaine”

Claude Debussy : Etudes n° 10, 11 et 12
“Pour les sonorités opposées”, “Pour les arpèges composés”,
“Pour les accords”

Olivier Messiaen : La Première Communion de la Vierge
Noël (extraits des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus”)

Henri Dutilleux : Prélude “Le jeu des contraires”

Claude Debussy : Reflets dans l’eau

Toru Takemitsu : The Rain Tree Sketch

Edison Denisov : Trois Préludes

Giorgy Ligeti : Etudes “En suspens” et “White and white”

Qi Kang Chen : Création

Tristan Murail : La Mandragore

Debussy, c’est un fait acquis a profondément révolutionné le langage musical au début du XXème siècle. On s’aperçoit aujourd’hui que, malgré certaines déclarations du Groupe des Six, il est aussi le père de plusieurs générations de compositeurs contemporains de la seconde moitié du siècle, jusqu’à certaines formes de musique planante et de musique spectral.

3ÈME PROGRAMME DE RÉCITAL DE PIANO
THIRD PIANO RECITAL PROGRAM

“Debussy, l’héritier”

Jean-Philippe Rameau : Le Rappel des oiseaux. La Poule.
Les tendres plaintes. Le Tambourin.

Claude Debussy : Rêverie
Hommage à Rameau (extrait des Images)

Frédéric Chopin : Souvenir de Venise
Mazurkas op.68 n°1 et posthume
1ère Ballade en sol mineur

Robert Schumann : Papillons

Claude Debussy : La Sérénade interrompue (Prélude)
Danse de la Poupée, Galliwag’s Cake Walk (extrait des
Children’s corner)

Tchaikowski : Valse triste

Alexandre Scriabine : Poème op. 63 n°1, Etudes op.8 en ré dièse

Erik Satie : Deux Gymnopédies

Claude Debussy : Pagodes
Jardins sous la pluie
(extraits des Estampes)

Trois grandes références artistiques n’ont jamais quitté le piano de Claude Debussy : Chopin, Schumann et la sculpture La Valse de Camille Claudel. Mais d’autres échos hantent sa musique : le romantisme et la liberté de la musique russe entendue dans sa jeunesse, la clarté de la musique de Rameau, le mystère de la 3ème Gymnopédie d’Erik Satie qu’il a orchestrée ,et bien d’autres...

PROGRAMME PIANO ET ORCHESTRE
PROGRAM FOR PIANO AND ORCHESTRA

Claude Debussy : Fantaisie pour piano et orchestre

Maurice Ravel : Concerto en ré pour la main gauche
Concerto en sol pour les deux mains

1ER PROGRAMME DE MUSIQUE DE CHAMBRE
FIRST CHAMBER MUSIC PROGRAM

Trio Des Amis

Alexandre Fagioli, violon
Luca Paccagnella, violoncelle
Jean-Pierre Armengaud, piano

Claude Debussy : Trio piano, violon, violoncelle

Claude Debussy : Sonate pour violon et piano
Sonate pour violoncelle et piano

Claude Debussy : Nocturne pour violoncelle seul
La Jeune fille aux cheveux de lin pour Violon et piano
(transcription Isaye)
La Sérénade interrompue pour piano seul

Maurice Ravel : Trio piano, violon, violoncelle

Ce programme en duo et en trio permet d'entendre l'évolution et la variété de la musique de Debussy, depuis le Tro de jeunesse inspiré par les voyages en Russie et le Romantisme, et les dernières sonates pleines de graphitis mélodiques, d'échos nostalgiques venus de mondes lointains ou disparus. Les couleurs fauves sont confrontées à celles du Trio de Ravel, plus aquarellists et lumineuses, qui évoquent le Pays basque. Les Interprètes sont traités comme des danseurs de cordes et des jongleurs de sons, avec, dans le final, de vastes constructions sonores.

2ÈME PROGRAMME DE MUSIQUE DE CHAMBRE
SECOND CHAMBER MUSIC PROGRAM

Quatuor piano, violon, violoncelle, clarinette

Jean-Pierre Armengaud, piano

Alexandre Faggioli, violon

Luca Paccagnella, violoncelle

Jan Creutz, clarinette

Claude Debussy : Trio piano, violon, violoncelle

Claude Debussy : Rhapsodie pour clarinette et piano

Olivier Messiaen : Quatuor pour la fin du temps

MELODIES ET CHANSONS FRANCAISES DU TEMPS DE DEBUSSY
FRENCH MELODIES AND SONGS

Sophie Fournier, soprano
Jean-Pierre Armengaud, piano

- Claude Debussy : Le Balcon, Harmonie du soir, La mort des amants
(extraits des Cinq Poèmes de Baudelaire)
- Gabriel Fauré : Clair du lune, Soir, Au bord de l'eau, En sourdine,
Le Pays des rêves
- Claude Debussy : Chansons de Bilitis, poèmes de Pierre Louys.
- Claude Debussy : Pagodes (extrait des Estampes), Clair de lune,
Jardins sous la pluie
- Erik Satie : Trois Mélodies de 1916
La Statue de bronze, Daphénéo, Le Chapelier
- Maurice Ravel : Shéhérazade
Asie, La Flûte enchantée, L'Indifférent
- Jacques Offenbach : Lettre de la Périchole, la Griserie, la Déclaration de la
Grande Duchesse de Géroldstein, la Barcarolle des Contes
d'Hoffmann.

La Mélodie et la Chanson françaises si proches l'une de l'autre, apportent à la musique de nouvelles couleurs et une sublimation très pure des sentiments. La musique dit les mots, les mots chantent la musique. Elle fait pleurer mais aussi beaucoup sourire et rire. La partie de piano chez Debussy déborde la mélodie rêveuse, enveloppe chez Fauré l'expression retenue et pique de notes d'humour chez Satie la chanson candide, donne la réplique quasi théâtrale chez Offenbach aux postures humoristiques, faussement naïves de la cantatrice. Une fête de l'esprit et des sens, avec une voix et dix doigts.

PROGRAMME POUR UNE INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS (6 À 12 ANS):
PROGRAM FOR INTERVENTION WITH CHILDREN (AGED 6 TO 12 YEARS):

Mini-concert de 30 minutes :

Claude Debussy : Galliwg's cake walk
Jardins sous la pluie

Erik Satie : Le Piccadilly
Peccadilles importunes (la princesse des Tulipes, La Valse du
chocolat aux amandes...)

Maurice Ravel : Laideronnette, impératrice des Pagodes
(extrait de Ma Mère l'Oye)

Claude Debussy : La Boite à joujoux (extraits)

Mini-concert suivi d'une écoute critique des meilleurs pianistes de la classe (ou de l'école) en présence des professeurs et des parents.

MASTERCLASS, piano, musique de chambre, chanteurs

Jean-Pierre ARMENGAUD

Il s'agit de cours d'interprétation musicale et de style, c'est à dire de compréhension de l'oeuvre jouée à travers le geste instrumental.

L'objectif n'est pas d'imposer une conception a priori de l'oeuvre, mais d'aider l'étudiant à prendre conscience de son rapport à l'instrument, à déterminer des objectifs de jeu et de sonorité, à améliorer son rapport entre le geste corporel et l'intention mentale, bref à "accoucher" de sa propre interprétation, compte tenu bien sûr du minimum de contraintes imposées par la partition. A aucun moment l'instrumentiste ou le chanteur ne doit se sentir prisonnier d'un "il faut" ou d'un "je dois" ou de tout autre impératif catégorique d'interprétation.

Au cours du Masterclass il est avant tout question de MUSIQUE; la technique est présumée en grande partie acquise dans l'enseignement en Conservatoire et n'est pas invoquée pour elle-même, mais au service de la Musique, comme un outil utilisé pour donner à l'oeuvre jouée une forme, un style, une sonorité, bref une personnalité, et à l'interprète une confiance, un équilibre intérieur, un "poids" musical.

Tous les moyens sont bons pour tendre vers cet objectif : travail gestuel et respiration, exercices de mimesis, positionnement et attitudes corporels, analyse comparée des interprétations, simulations parlées, dansées, visuelles, enregistrement audio et/ou video, théâtralisation de l'oeuvre, travail psychologique sur le déplacement des intentions (en empruntant aux techniques d'acteur), sur l'horizon d'attente, sur les illusions auditives de l'oreille intérieure, les possibilités sonores de l'instrument, l'optimisation des moyens et le contexte culturel des oeuvres interprétées.

Atteindre l'objectif peut prendre du temps; pourtant nous pouvons témoigner de nombreux étudiants instrumentistes ou chanteur qui ont changé en très peu de temps la sonorité et le style, comme si, révélés à eux-mêmes, ils trouvaient soudainement le son qu'ils cherchaient depuis des mois, voire des années.

Le Masterclass comprend quatre étapes pendant une durée de 3 à 15 jours :

- l'écoute critique par une oreille professionnelle extérieure à son environnement artistique quotidien. Le même étudiant sera écouté plusieurs fois au cours du Masterclass.
- le travail sur le Geste, le son, le style, l'enseignant ne donnant lui-même que quelques exemples significatifs, pour permettre à l'étudiant de découvrir par lui-même l'interprétation adéquate.
- l'assistance au cours consacrés aux autres étudiants, permettant une ouverture à des répertoires différents. Dans un esprit d'interactivité, chacun est invité à donner son avis et à participer.
- la possibilité de se produire en concert (selon bien sûr l'état de préparation de l'étudiant) et de bénéficier ensuite d'un débriefing en dialogue avec l'enseignant et les autres participants.