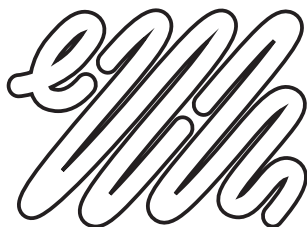

NADIA ET LILI BOULANGER

DEUX SŒURS, DEUX DESTINS

2 ET 3 AVRIL - 19H30

HOMMAGE À L'HÉRITAGE DES SŒURS BOULANGER

Ce programme poignant vous invite à une immersion dans le monde musical du XXe siècle où la transmission, l'expressivité et la modernité s'entrelacent autour de figures incontournables et où le beau côtoie le sombre, mais aussi la légèreté et l'imaginaire, en mémoire de deux figures féminines marquantes du XXe siècle : Nadia et Lili Boulanger.

PROGRAMME

Pie Jesu Lili Boulanger. Harpe, contrebasse, piano

Attente Lili Boulanger. Soprano, piano

Renouveau Lili Boulanger. Chœur, piano

Les sirènes Lili Boulanger. Chœur, piano

« *Méditation* » extrait de 2 pièces pour orgue Claude Delvincourt. Orgue

Fontaines de Rome Ottorino Respighi. Orchestre

Pins de Rome Ottorino Respighi. Orchestre

Vieille prière Bouddhique Lili Boulanger. Ténor, piano, flûte traversière

Nocturne Armande de Polignac. Piano

A little bit in love Leonard Bernstein. Soprano, piano

Appalachian spring Aaron Copland. Orchestre

Opening Philip Glass. Piano

La Poupée Malade Piotr Ilitch Tchaïkovski. Piano

« *Gloria* » Messe Igor Stravinsky. Solistes, chœur et piano

Chichester Psalms n°2 Leonard Bernstein. Soliste, chœur et piano

Nocturne pour flûte et piano Lili Boulanger. Flûte, piano

NADIA ET LILI, UNE COMPLICITÉ AU SERVICE DE LA MUSIQUE

Les deux sœurs Nadia (1887-1979) et Lili (1893-1918) Boulanger sont autant l'une que l'autre des figures emblématiques de la scène musicale du XXe siècle. La première, Nadia, très grande pédagogue (mais aussi pianiste, organiste, cheffe de chœur, cheffe d'orchestre et compositrice) a travaillé toute sa vie à faire vivre l'œuvre de la seconde, Lili, compositrice de renom. Malgré un milieu musical peu ouvert aux femmes, leur talent leur vaut une reconnaissance immédiate.

Lili est la première femme à remporter le Premier Grand Prix de Rome en 1913 à seulement 19 ans. Nadia, toujours derrière elle, était à cette occasion sur scène au piano, quelques années après avoir elle-même tenté le prix de Rome (2e Second Grand Prix, soit la 4e place, une récompense déjà honorable). Lili suscite l'admiration, comme en témoignent les commentaires du jury : « Intelligence du sujet et justesse de la déclamation. De la sensibilité et de la chaleur. Sentiment poétique. Orchestre intelligent et coloré. Cantate remarquable. ». C'est la promesse qui vous est faite avec le programme de ce soir.

LILI BOULANGER, ENTRE GÉNIE ET SENSIBILITÉ

Lili Boulanger a beaucoup écrit pour la voix, un projet d'opéra était même en cours et semblait bien avancé, projet dont il ne reste pas de trace de partition.

Parmi les œuvres les plus connues, vous pourrez entendre le *Pie Jesu*, une partition poignante, intense, qui fait la part belle à la voix et dont la portée significative est d'autant plus forte que l'on sait que Lili l'a écrite sur son lit de mort, dictée à sa sœur. Comme un chant annonçant sa mort, la musique épurée laisse percevoir tout le poids du message (dans la liturgie catholique, le *Pie Jesu* est chanté pendant les obsèques). La tension apportée par les chromatismes à l'accompagnement est nuancée par l'apparente tranquillité de la ligne de chant, comme si la délivrance était proche.

Sur des thèmes moins sombres, mais dont l'expressivité vocale et la richesse harmonique sont tout aussi présentes, vous pourrez entendre *Attente*, *Renouveau* et *Les Sirènes*.

Ancrée dans un fort héritage de la musique française, on reconnaîtra dans son *Nocturne pour flûte et piano* des influences de Debussy ou encore de Bizet dans *Vieille prière Bouddhique*. Cette prière nous installe dans une atmosphère où le calme règne, la musique est épurée, mais très colorée, contrastée par un final grandiose. Dans ces deux œuvres, la compositrice joue avec les tessitures, les intensités et les couleurs. Autant de raisons de se laisser porter par la richesse des atmosphères proposées.

Claude Delvincourt (1888-1954) est un pianiste, organiste et compositeur. Proche de Nadia, ils sont tous deux des pédagogues marquants de leur époque, il a notamment été professeur puis directeur du Conservatoire de Paris (dont il a considérablement modernisé l'enseignement avec l'ajout de nouvelles disciplines comme le jazz, les percussions ou encore

la direction d'orchestre). Il est aussi détenteur du prix de Rome, obtenu en même temps que Lili, ex æquo. Malgré cela, il reste peu connu comme compositeur, on découvrira ici la *Méditation pour orgue* (extraite de 2 pièces pour orgue) tout aussi apaisante et épurée que *Vieille prière Bouddhique*. Une invitation au songe et à la contemplation.

Toujours dans une ambiance sereine, les *Fontaines de Rome* d'Ottorino Respighi (1879-1936) est un poème symphonique composé en 1916, premier volet d'une trilogie sur la ville de Rome qui sera suivi de *Pins de Rome*, deuxième volet composé en 1924 (une dernière partie, *Fêtes romaines*, est composée en 1930). L'orchestre devient ici le peintre de paysages romains. Compositeur et chef d'orchestre italien, Respighi se fait d'abord connaître à travers sa musique instrumentale et la mélodie dans un environnement totalement dominé par l'opéra. Cela explique probablement en partie que son œuvre ait été moins diffusée, elle ne laisse pourtant pas indifférent, car portée par une intense expressivité avec une orchestration impressionniste par laquelle on se laisse aisément embarquer.

NADIA, PASSEUSE DE MÉMOIRE ET PÉDAGOGUE VISIONNAIRE

Au décès de Lili en 1918 à seulement 24 ans, Nadia s'est donné pour mission de faire vivre les œuvres de sa sœur qu'elle admirait par la publication de partitions, l'organisation de concerts, la direction de certaines de ces œuvres et à travers son enseignement.

En tant que pédagogue, elle a eu une influence considérable sur la musique du XXe siècle puisqu'on lui connaît environ 1200 élèves originaires de pas moins de 35 pays. Une renommée internationale qui l'aura vue enseigner à de nombreux musiciens devenus célèbres et auxquels on accorde un certain prestige, dans des esthétiques très différentes, tels que Aaron Copland, Daniel Barenboim, Philip Glass, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Michel Legrand, Leonard Bernstein.

Elle a enseigné au Conservatoire de Paris, à l'École normale Alfred Cortot et au Conservatoire américain de Fontainebleau dès 1921 (dont elle prendra la direction en 1948 et jusqu'à sa mort).

Décrite comme austère et rigoureuse, elle était unanimement reconnue pour son talent et son exigence. Daniel Barenboim, l'un de ses nombreux élèves, retient d'elle un principe essentiel : « il faut unir l'émotion à l'analyse », une approche éminemment moderne tant du point de vue de la composition que de celui de l'interprétation.

AUTOUR DES SŒURS BOULANGER : INFLUENCES ET FILIATIONS MUSICALES

Après Delvincourt ou encore Respighi, qui a su concilier modernité et tradition orchestrale, le programme nous emmène aux États-Unis avec deux compositeurs majeurs du XXe siècle : Copland et Bernstein. Tous deux élèves de Nadia, leurs œuvres sont marquées par l'expressivité et la clarté qu'elle leur avait transmise .

Appalachian Spring d'Aaron Copland (1900-1990) est un ballet créé en 1944. Je ne saurais

mieux vous en parler que ne l'a fait le New York Times, le 1er novembre 1944 : « Le véritable triomphe du programme est « *Appalachian Spring* », ballet pour lequel Aaron Copland a écrit une partition d'une beauté fraîche et chantante. [...] En réalité c'est une célébration de l'esprit humain. ». Sa clarté et son langage épuré reflètent l'influence de Nadia Boulanger sur Aaron Copland et sa quête d'une musique authentique et universelle.

De son côté, Leonard Bernstein (1918-1990) écrit en 1965 les *Chichester Psalms*, d'abord intitulés « Psaumes de la Jeunesse » dont il trouvait que le titre laissait penser que la pièce était facile à interpréter (et donc loin de sa difficulté réelle). Bernstein lui-même décrit l'œuvre comme la pièce tonale la plus accessible qu'il ait écrite. À travers ces psaumes, il associe la tradition chorale chrétienne à l'hébreu, un appel à la paix en Israël, thème on ne peut plus moderne et toujours tristement d'actualité.

DISTRIBUTION

Lili Boulanger : Lucie Lerede

Nadia Boulanger : Julie Cacouault

Avec la participation de : Hugues Calbrix, Jean Cattant, Clément Barou, Marie Calvet, Leslie Peeters, Paul Vieillard, Chloé Akhaladze, Louis Blanc, Joseph Bouvier-Ubilava, Maxime Guion, Victor Gonnet, Alise Gilot

Solistes Chant : Alise Gilot, Marie Calvet, Jean Cattant, Rosie Brandt

Chœur : Amélie De François, Cléa Rouire, Alice Bouchetal, Juliette Legal, Emile Guion, Floris Humbert

Piano : Clément Barou, Joseph Bouvier-Ubilava, Chloé Akhaladze, Emile Guion, Leslie Peeters

Scénario : Clément Barou et Leslie Peeters

Mise en scène : Augustin Baud

Création lumière : Florine Belat

Régie son : Mickaël Baldachino

Responsable technique : Alain Boissin

Régie générale : Pascal Lacroix

Note de programme par Perrine Laurent

