

MUSIQUE ROUMAINE

"... un voyage musical unique en son genre. Passant avec un égal bonheur d'un registre traditionnel aux compositeurs roumains du début du XXème siècle, Ana-Maria Bell et Paul Staicu ont apporté joie et chaleur grâce en particulier au plaisir très communicatif qui les anime dans leurs interprétations..." La Dépêche du Midi

Ana-Maria BELL et Paul STAICU

Le programme proposé se développe en trois volets.

Tout d'abord la musique authentique des campagnes, celle dont Bartok disait qu'elle « nous enseigne la densité sans pareille dans l'expression ».

Le deuxième volet est consacré aux pièces brillantes ayant en commun une inspiration folklorique et qui ont été jouées par les plus grands interprètes (Jasha Heifetz, Ginette Neveu).

Le parcours mène tout naturellement aux œuvres de G. Enesco et B. Bartok, synthèses élaborées entre la musique populaire et savante.

Rompus à tous les styles musicaux et au spectacle, Ana-Maria Bell et Paul Staicu conquièrent leur public par la fougue, la virtuosité et la créativité. Ils nous entraînent dans un voyage à travers la Transylvanie, les Carpates et jusqu'à la Mer Noire avec des clins d'oeils aux migrations séculaires. Ils font escale dans les villes et pour un instant, font resurgir l'atmosphère de bazar oriental, de mélange de Baklava et de Sachertorte que l'on dégustait dans des cafés au charme parisien.

Un concert à la fois divertissant et de haut niveau, par deux interprètes virtuoses très appréciés à chacune de leurs apparitions

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

AVANT-PROPOS

Il est des événements historiques majeurs qui ont des répercussions insoupçonnées. En 1989, la chute du mur de Berlin a entraîné en Europe toute une série de conséquences incalculables – sur le plan social, politique, économique mais aussi culturel. En effet, depuis ce moment on n'en finit plus de redécouvrir le trésor culturel de la moitié Est d'un continent qui, bien qu'étant le nôtre, nous est parfois bien moins connu que l'on ne croirait.

Musicalement parlant, la grande caractéristique en est la conservation en l'état, depuis des millénaires, d'un héritage ethnomusicologique foisonnant. Une formidable tradition orale s'est maintenue, transmise de génération en génération par des populations particulièrement enclines à la musique. Contrairement à la civilisation occidentale qui privilégie depuis longtemps la lettre – et la note – écrite, la tradition Est Européenne a su préserver la fraîcheur de l'oral.

Il existe un folklore bulgare, un folklore serbe, roumain, hongrois, russe etc., sans même parler des nombreuses variantes et nuances, selon les régions formant ces pays. D'une incroyable pureté, tous sont marqués par le sceau de l'énergie créatrice authentique. La richesse qui en résulte, bien vivante dans les gènes des générations successives, est unique dans le monde. Or voici que depuis quelque 15 ans maintenant, l'on se délecte à comprendre et savourer ces formes de création sonore, si proches géographiquement mais si surprenantes, différentes. Après des siècles d'un cheminement indépendant puis quelques décennies d'aliénation forcée, elles reprennent enfin leur place propre au sein de la grande culture européenne. En tant que Roumains, la redécouverte de ces trésors nous ravit, en même temps qu'elle nous fait sourire : ceci n'est nouveau qu'en Occident.

Notre propos est de présenter un certain nombre de formes populaires, puis de suivre également l'influence qu'elles exercent sur la création dite savante ; chemin faisant, nous découvrirons ensemble quelques représentants de la composition musicale roumaine. Entre des oeuvres du répertoire "sérieux" (Danses Roumaines de Bartók, Sonate en caractère populaire d'Enesco) viennent s'intercaler des pièces légères : Hora Staccato, Pacsirta, l'Alouette, ainsi que des thèmes véritablement traditionnels (chants et violon avec piano). Le public a ainsi l'occasion d'approcher plusieurs réalités de la musique roumaine et d'apprécier sa grande richesse rythmique, mélodique et harmonique.

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

PRESENTATION DES ARTISTES :

Ana-Maria Bell-Deveselu, violon

Violoniste aux multiples facettes, Ana-Maria Bell pratique avec la même aisance la musique classique, les musiques du monde et le chant. Née dans une famille de musiciens, elle étudie le violon à Bucarest dans la lignée de Georges Enesco et David Oïstrach. Lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, elle donne son premier récital à l'âge de 13 ans à la Philharmonie de Bucarest. Elle poursuit ses études à Paris et rejoint le Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam où elle accomplit un cycle de perfectionnement de soliste. Ana-Maria Bell se produit régulièrement en soliste en France et à l'étranger : Salle Gaveau, Théâtre de la Ville, Capitole de Toulouse, Flâneries Musicales de Reims, Bachzaal d'Amsterdam, Opéra de Massy, Musée d'Orsay, Théâtre Mogador, Radio France, Théâtre de la Criée à Marseille, Salle Poirel à Nancy... Son engagement dans les arts, l'amène à collaborer avec d'autres domaines artistiques (Spectacle, Théâtre, Danse contemporaine). Elle est soliste dans des spectacles de danse et de théâtre comme "Le Faust Argentin" d'Alfredo Arias, "Siloé" de Christine Bastin. Présente sur de nombreux médias (France Musique, France Culture, France Bleue, France3, TV Roumanie TVR1 et TVR Cultural), elle assure la conception musicale et l'interprétation d'une émission de France Culture qui obtient le "Grand Prix de Radio-Scam". En compagnie de Dorel Fodoreanu (violoncelliste du Quatuor Enesco), elle consacre son dernier CD à des œuvres inspirées du folklore d'Europe Centrale (Kodaly, Bartók, Schulhoff).

Paul STAIKU, piano

Issu d'une famille de musiciens dont il représente la 3ème génération, il étudie dès cinq ans le piano, l'harmonie, le contrepoint, l'analyse, la composition et l'arrangement, aussi bien classique que jazz. Il poursuit ces études au plus haut niveau, à l'Académie de Musique de Bucarest – piano et composition – ainsi qu'au CNSM de Paris – composition et jazz, où il obtient un *Premier Prix de Composition* en 1994 et le *Diplôme Supérieur de*

Jazz en 1996.

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

Ses activités diverses englobent des tournées avec le spectacle DUEL (avec Laurent Cirade – violoncelle) concerts avec l'Orchestre de Montbéliard sous la direction de Paul Staïcu, tournées avec l'Orchestre de Gironde sous la direction de Scott Sandmeier, tournées JMF avec le spectacle *Gershwin Rhapsody* (avec Anne Guinaud – chant), créations d'œuvres à la Maison de Radio France, au Grand Palais, au CNSM, concerts et spectacles dans toute la France ainsi qu'à l'étranger (Roumanie, Italie, Suisse, Angleterre, Estonie, Lettonie, Liban, Etats-Unis, Mexique, Philippines...) Nombreux concerts avec Martial Solal, Wynton Marsalis, Joe Lovano, André Ceccarelli, Daniel Humair, Michel Portal, Didier Lockwood, Dave Liebman, Steve Coleman, etc. Il participe à plusieurs éditions du festival *Banlieues Bleues*, en soliste avec George Russell et son Living Time Orchestra, à la Cité de la Musique, au festival *Halle That Jazz* avec François Jeanneau et l'orchestre de jazz du CNSM, à *La Villette Jazz Festival* avec Carla Bley Big Band. En 1996, pour Label Bleu, il enregistre "It's About Time", album de George Russell et le Living Time Orchestra ; piano solo sur "Living Time", dont la première version fut enregistrée par G. Russell avec Bill Evans en 1972. Les albums "Miage" et "Soul Role" du groupe Stéphane Guillaume, ainsi que le CD "Journées de la Composition", (CNSM/SACEM) figurent également parmi ses enregistrements. La même année voit la création de ses orchestres – un trio et un septet avec lesquels il tourne depuis. L'enregistrement CD de ces groupes, "VALAH", est paru en 2001 chez Cristal Records/Mélodie. Parallèlement, il est l'initiateur de la classe de jazz de l'Ecole Normale A. CORTOT de Paris.

PARMI LES ŒUVRES DU PROGRAMME :

- Medley de mélodies traditionnelles (Sirba, Doïna, Hora...)
- Chants traditionnels de Transylvanie
- C. DIMITRESCU : Danse Paysanne op.15
- C. PORUMBESCU : Balade
- G. DINICU : Hora Staccato (*arrangement J. Heifetz*)
- G. ENESCO : Sonate n°3 en caractère populaire roumain op.25
- Béla BARTÓK : Six Danses Populaires Roumaines op. 56

* * *

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91
ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex
 arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>
Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

Constantin DIMITRESCU (1847-1928) Compositeur, violoncelliste et pédagogue roumain.

Après ses études à Bucarest, il poursuit son perfectionnement à Vienne avec Carl Schlessinger (violoncelle), ainsi qu'au Conservatoire de Paris avec Auguste Franchomme (violoncelle également). Son entière carrière de musicien et pédagogue a lieu à Bucarest.

En tant qu'instrumentiste, il joue dans les orchestres symphoniques du Théâtre National, de la Philharmonie Roumaine et enseigne l'instrument au Conservatoire de Bucarest. Il promeut activement la musique de chambre – en 1880 il fonde ainsi le premier quartette à cordes permanent de Bucarest.

En tant que compositeur, on lui doit, en outre, 7 quatuors à cordes, plusieurs concerts instrumentaux, des comédies musicales, opérettes, de la musique vocale et chorale, etc.

- La **Danse Paysanne** op. 15, originellement écrite pour violoncelle, s'inspire directement du folklore et a trouvé un large écho parmi les musiciens roumains. Qualifiée tantôt de scholastique, tantôt de musique presque légère, elle fut abondamment transposée et adaptée pour divers autres instruments et devint, disons, l'un des "hits" de ce répertoire. Le traitement compositionnel est ici minimal, laissant entendre clairement la source ethnique des deux thèmes principaux – ce serait un "niveau 1" de l'inspiration populaire. La voici donc dans sa version pour violon et piano.

Ciprian PORUMBESCU (1853-1883) Compositeur, chef de chœur et philosophe roumain.

Enfant surdoué, il commence à apprendre la musique très tôt, avant de poursuivre à Suceava (dans le nord du pays), puis à Vienne au Konservatorium für Musik. Ici, l'un de ses maîtres sera Anton Bruckner en personne – prof d'harmonie. En parallèle il poursuit des études de philosophie, aussi bien en Roumanie qu'à Vienne.

Sa création est marquée par une limpidité mélodique, un caractère populaire et une accessibilité qui lui ont vite valu beaucoup de succès, de son vivant même. Les sources en sont notamment le folklore – villageois comme celui de la ville – mais aussi la romance et l'opérette autrichienne, qu'il intègre dans une pensée unitaire.

- En 1880 il écrit sa **Balade pour violon et piano**, l'une des rares œuvres roumaines du XIXème siècle à traverser les époques et devenir un classique. Le morceau combine des éléments de la doina typiquement roumaine avec ceux de la romance de son époque, dans une écriture instrumentale de type romantique, très lyrique et expressive. Ce morceau présente un niveau plus important d'intervention créatrice de la part du compositeur, transcendant ainsi un peu plus la pureté de la source spécifiquement ethnique.

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

Grigoras DINICU (1889-1949) Violoniste et compositeur roumain.

Le nom Dinicu est en Roumanie synonyme de musique sous toutes ses formes. Dans la famille, pas moins de trois personnalités majeures ont œuvré à la fois dans le domaine classique et populaire. Grigoras est le deuxième frère de la dynastie. Génie inné, concertiste et improvisateur sans pareil, il maîtrise le violon à la perfection tel un Paganini carpatique, pour qui tout semble être singulièrement facile. Sa vie durant il "cueille", métamorphose et bouleverse des thèmes populaires qu'il sublime ensuite dans des formes nouvelles. Il popularise cette inspiration folklorique dans le monde entier lors de longues tournées internationales. Il stupéfiait également au passage les grands interprètes classiques de son temps, tel Jasha Heifetz qui lui vouera une amitié sans faille.

- En 1906 il compose son œuvre la plus connue, la **Hora Staccato**. De forte inspiration populaire, ce morceau fut immédiatement repris par d'innombrables musiciens de tous horizons, roumains comme étrangers. Les versions les plus célèbres en sont l'arrangement de Jasha Heifetz (violon et piano) et l'orchestration de Pancho Vladigherov (grand orchestre symphonique). Le morceau fait aujourd'hui partie de l'inconscient collectif des roumains – et pas seulement – au même titre que les contes de Dracula... Ici le compositeur s'en donne à cœur joie dans les stylisations autour d'idées et tournures de phrases typiques du folklore du sud de la Roumanie.

Béla BARTÓK (1881-1945) Compositeur et pianiste hongrois.

L'une des personnalités les plus marquantes des écoles nationales de l'est Européen, formé à l'Académie Royale de Musique de Budapest. Nationaliste convaincu, son nom est synonyme d'étude constante, approfondie et systématique du terreau musical de la Transylvanie et du bassin méditerranéen oriental, carrefour des trésors musicaux entre Orient et Occident. Cette récolte ethnomusicologique servira de base à l'une des œuvres les plus originales du XXème siècle. Dans sa création, il transcende les sources ethniques du matériau, afin de le raffiner dans son essence musicale la plus pure, habilement recrée. En cela, Bartók est un précurseur sans égal. Dans le répertoire d'inspiration roumaine citons notamment la *Danse Orientale* op. 54, les *Vingt Chants Roumains de Noël* op. 57, les *Neuf Chansons Populaires Roumaines* op. 59, les *Cinq Mélodies* op. 61 et, bien entendu, les

- **Six Danses Populaires Roumaines** op. 56. À l'origine écrite pour piano, la pièce symbolise le travail bartokien. D'une apparence très simple, seule une analyse attentive expose ses caractéristiques : respect de la structure d'origine, emploi d'un système harmonique très ouvert, inventivité individuelle du compositeur disséminée entre les

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446

lignes des mélodies originales, fraîcheur inaltérée de la racine sonore. Difficile de trouver équilibre plus subtile entre une source et sa réédition compositionnelle. C'est une parfaite illustration du credo de Bartók : « *la musique populaire est tout l'opposé de l'art personnalisé ; de par leur essence même, ses manifestations sont éminemment collectives* ».

George ENESCO (1881-1955) Compositeur violoniste pianiste pédagogue et chef d'orchestre roumain.

Selon Pablo Casals, Enesco est un génie de la musique au même titre que Mozart. Enfant surdoué, talent naturel et travailleur acharné, il se forme successivement en Roumanie, à Vienne et enfin à Paris. Ses maîtres sont Ambroise Thomas, Massenet et Fauré entre autres. Interprète virtuose mondialement reconnu, Enesco est également le chef de file des compositeurs roumains. Bien que puissamment influencé par le folklore, il tend vers sa sublimation savante plutôt que l'évocation directe (ses 2 *Rhapsodies Roumaines* de 1901 pour orchestre symphonique en sont les exceptions notables). Son œuvre toute entière tend finalement vers une synthèse supérieure des musiques européennes. La pierre angulaire en est l'opéra *Œdipe*, qui le mobilisera pendant 30 ans. L'originalité du syncrétisme qu'il réussit à atteindre dans sa création ne semble malheureusement pas encore intégralement assimilé.

- En 1926 Enesco compose sa **Troisième Sonate pour Piano et Violon**, op. 25, en caractère populaire roumain. C'est sans doute là que son génie jaillit véritablement. L'influence folklorique y est sublimée à un point où les thèmes, entièrement inventés, obéissent à la fois à la prosodie de type ethnique et à la structure stricte de la sonate classique. Le son est proprement roumain, la forme la plus universelle qui soit. D'apparence improvisée, la matière musicale n'en est pas moins rigoureusement conçue. C'est l'union entre deux modes de pensée extérieurement incompatibles, que le compositeur unifie en un tout cohérent, organique et profondément musical.

CONTACT : Philippe POUZET 01 43 74 96 91

ARTHEMUS, Maison des Associations BP123 94304 VINCENNES Cedex

arthemus.concerts@free.fr Site : <http://www.arthemusconcerts.com>

Licence entrepreneur de spectacle n°2-1003446