

Festival international - 29e édition

www.toulouse-les-orgues.org

Toulouse les Orgues

2 → 13 oct.
2024

Toulouse
les
Orgues Festival International

DOUBLE EXPRESSION

→ DOUBLE EXPRESSION

• *Violoncelle & Harmonium*

1H15

Ophélie Gaillard, violoncelle
Emmanuel Pélaprat, harmonium

La volonté de doter l'orgue de l'expression préoccupa les facteurs d'orgue dès le XVIIIe siècle. Bartolomeo Cristofori avait depuis longtemps donné la possibilité au clavecin, grâce à des marteaux, de jouer piano et forte, que les recherches restaient infructueuses pour l'orgue. Pourtant, doter un instrument polyphonique à son continu de la faculté de jouer des crescendo et diminuendo, comme la voix qui en reste le modèle, était considéré comme « la pierre philosophale en musique », selon Grétry. Un tuyau d'orgue ne supportant pas un changement de pression sans altération de sa hauteur, c'est sur l'anche libre (une petite languette vibrante) que se portèrent les recherches. Les premières « orgues expressives » virent le jour à Paris dans le premier tiers du XIXe siècle ; ne nous y trompons pas : ses caractéristiques en faisaient naturellement un instrument de salon. Les perfectionnements – les registres, entre autres – apportés par Alexandre Debain en 1842 à l'orgue expressif (modèle baptisé « harmonium ») furent si importants que l'instrument connut un succès fulgurant, à tel point que l'on construisit plus d'harmoniums que de pianos pendant le Second Empire : son faible coût de production et de maintenance en faisait un sérieux concurrent de l'orgue et, encore aujourd'hui, on le rencontre encore le plus souvent dans les églises et chapelles. Cependant, quelques facteurs continuèrent à le considérer comme un instrument de concert, tel Victor Mustel, également inventeur du Célesta, et le perfectionnèrent tout au long du XIXe siècle. L'invention la plus importante de ce dernier est la « double expression » qui permet de faire des nuances différenciées entre main gauche et main droite.

Dans les salons, l'orgue expressif est devenu le partenaire de tous les instruments qu'il pouvait y côtoyer, au premier rang desquels le piano, formant un duo pour lequel d'innombrables partitions furent composées ou transcrites. La flexibilité des nuances et le timbre rendent cependant l'orgue expressif très proche des cordes (on dit que le pied de l'harmoniumiste est comparable à un archet). Historiquement, un des premiers instruments auxquels on l'associa fut le violoncelle, au gré des amitiés des compositeurs Sigismond Neukomm et Alexandre-Pierre-François Boëly qui composèrent dès les années 1830 pour ce duo. Le répertoire qui s'élabora pour celui-ci par la suite est le reflet de celui de l'harmonium qui se développa spécialement en France et en Allemagne : le programme de ce concert s'en veut l'illustration. Deux pièces sur des thèmes hébraïques, dont le violoncelle restitue si bien les inflexions, seront la passerelle entre ces deux pays. Dans toutes ces œuvres, bien souvent, dans un souci de large diffusion, la partie d'accompagnement est confiée indifféremment au piano, à l'orgue ou l'harmonium mais la multiplication des signes de nuances, qui dépasse l'usage de la boîte expressive de l'orgue, trahit la préférence pour l'harmonium. Les quelques pages choisies pour illustrer la musique française font la part belle aux musiciens méridionaux et aux pages méconnues : elles sont de l'Ariégeois Gabriel Fauré, de la Tarnaise Fernande Decruck et du Toulousain Aymé Kunc.

— Emmanuel Pélaprat

PROGRAMME :

- 1 **Gustav Merkel (1827-1885)**
 - Arioso, op. 55 (p. 1871)
- 2 **Josef Rheinberger (1839-1901)**
 - Elegie (n°5 des Sechs Stücke, op. 150, 1887)
- 3 **Johann Sebastian Bach (1685-1750)**
 - Suite n°3 en do majeur pour violoncelle seul, BWV 1009 (1721-23), extraits :
 - Prélude, Sarabande, Gigue
- 4 **Ernst David Wagner (1806-1883)**
 - Kol Nidre (n°1 de Schir Zijon, op. 44, p. 1867)
- 5 **Fernand Halphen (1872-1917)**
 - Andante religioso, d'après un thème hébraïque (1913)
- 6 **Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)**
 - Improvisation über den englischen Choral "Näher, mein Gott, zu dir" (1912) pour harmonium d'art (version D)
- 7 **Camille Saint-Saëns (1835-1921)**
 - Prière, op. 158 (1919)
- 8 **Aymé Kunc (1877-1958)**
 - Andante espressivo (1906)
- 9 **Fernande Decruck (Breilh) (1896-1954)**
 - Élévation et Nativité (n°2 et 3 des Trois pièces pour violoncelle, 1945-47)
- 10 **Gabriel Fauré (1845-1924)**
 - Andante [1ère version de la Romance, op. 69 (1894)]
 - Élégie, op. 24 (1880)

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, un engagement citoyen et un amour inconditionnel de la nature, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique. Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'Orchestre national de Metz, le Royal Philharmonic Orchestra, le Czech National Symphony Orchestra ou le New Japan Philharmonic.

Elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels et développe une politique de commandes. Elle enregistre pour Aparté plusieurs intégrales récompensées par la presse internationale : Bach, Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms, CPE Bach, Strauss, ainsi que des albums thématiques qui ont conquis un très large public, *Dreams, Alvorada et Exils., Vivaldi/ I colori dell'ombra, a Night in London, Napoli!*

Passionnée de rencontres, elle partage régulièrement la scène avec Lambert Wilson, le danseur hip-hop Ibrahim Sissoko, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, les danseur.ses Étoile Hugo Marchand et Ludmila Pagliero ou bien encore le chanteur star de la bossa nova Toquinho. En 2005 elle fonde le Pulcinella Orchestra qu'elle dirige du violoncelle et avec lequel elle explore les répertoires des 17ème et 18ème siècles sur instruments historiques.

Pédagogue recherchée, elle est professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève depuis 2014, donne des master-classes sur tous les continents et est invitée comme membre du jury de grands concours internationaux (ARD de Munich, Bach à Leipzig, Concours de Genève, Isang Yun en Corée).

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par le CIC et un violoncelle piccolo anonyme flamand.

Emmanuel Pélaprat a étudié au Conservatoire de Toulouse puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, où il a obtenu cinq Premiers Prix. Il est professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne, titulaire de l'orgue Eugène Puget (1880) de l'église Notre-Dame du Taur à Toulouse et assistant de Michel Bouvard à l'orgue Cavaillé-Coll (1889) de la Basilique Saint-Sernin.

Conciliant son goût pour la recherche et la musique romantique, Emmanuel Pélaprat se passionne pour l'harmonium d'art, dont il est l'un des spécialistes. Il a été nommé expert spécifique pour le patrimoine des harmoniums par le ministère de la culture et de la communication. Il collabore régulièrement avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et se produit régulièrement à l'étranger.

Il a fondé l'ensemble à géométrie variable Double Expression avec lequel il explore sur instruments historiques un riche répertoire allant de 1850 à 1920, et il a enregistré plusieurs CDs remarqués par la critique.

LE FESTIVAL CONTINUE !

SAMEDI 5 OCTOBRE, 17h, Église Saint-Pierre des Chartreux

Récit · Viole et orgue

Salomé Gasselín, viole de gambe • Emmanuel Arakélián, orgue

SAMEDI 5 OCTOBRE, 14h, 15h* et 16h, Église Saint-Nicolas

Visite Insolite : Toulouse musicale et secrète

Josèphe de la Fage, guide-conférencière • Baptiste Genniaux, orgue

Réservations uniquement sur le site de l'Office de Tourisme de Toulouse

**La visite de 15h est traduite en LSF sur réservation avant le 02/10 à : domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr*

SAMEDI 5 OCTOBRE, 21h, Basilique Notre-Dame de la Daurade

BD-Concert · Improvisation musicale et graphique

Jules Stromboni, dessins • Niklas Jahn, orgue

DIMANCHE 6 OCTOBRE, 11h, Salle San-Subra, 4 Rue San Subra, 31300 Toulouse

Conférence · L'acoustique des tuyaux d'orgues

Roman Auvray, docteur en acoustique (Modartt, Organteq)

DIMANCHE 6 OCTOBRE, 14h-17h, Église du Gesu

Venez jouer de l'orgue ! · Un orgue en libre-accès

DIMANCHE 6 OCTOBRE, 16h, Chapelle Sainte-Anne

Torelli-Vivaldi : du maître à l'élève · Sonates instrumentales baroques

Ensemble La Chapelle Saint-Marc, direction Vincent Bernhardt, clavecin, orgue

MERCREDI 9 OCTOBRE, 20h, Église Saint-Pierre des Chartreux

Fables en musique · La Fontaine improvisé

Pierre-Alain Clerc, récitant • Paul Goussot, orgue

JEUDI 10 OCTOBRE, 12h30, Église Saint-Éxupère

Échos des Alpes · Cor des Alpes et orgue

Carlo Torlontano, cor des Alpes • Francesco di Lernia, orgue

JEUDI 10 OCTOBRE, 20h, Temple du Salin

Les plus belles musiques de films · Arrangements et improvisations pour orgue et violoncelle

Philippe Cauchefer, violoncelle • Alice Varenne, récitante

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, orgue

JEUDI 10 OCTOBRE, 22h30, Église du Gesu

Nuit du Gesu · Manifold

Ben van Gelder, saxophone • Kit Downes, orgue

VENDREDI 11 OCTOBRE, 12h30, Église Saint-Nicolas

Ode à Marie · Orgue et voix

Ben Kazez, baryton • Laurens de Man, orgue

VENDREDI 11 OCTOBRE, 18h, Église du Gesu

Yo[r]ga

Betty Basset, yoga • Émile Sécheret, orgue

VENDREDI 11 OCTOBRE, 20h, Cathédrale Saint-Étienne

Récital Bach · Bach à la française

François Ménissier, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 11h & 15h, Église du Gesu

Et pourquoi pas ! · Spectacle jeune public

Hervé Suhubiette, chant • Philippe Gelda, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 17h, Temple du Salin

Impressions symphoniques · Orgue et harpe

Odile Foulliaron, harpe • Sacha Dhénin, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 21h, Basilique Saint-Sernin

La Nuit des Duels · Battle autour d'une Toccata

Vincent Thévenaz, Giulio Tosti, Virgile Monin, Yves Rechsteiner, orgue

Loriane Llorca, organetto

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 10h, Église du Gesu

Petits-Déjeuners en musique

Émilie Hor, graphiste • Étienne Berny, orgue

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 17h, Église Notre-Dame de la Dalbade

Concert de Clôture · Mars, dieu de la guerre

Ensemble des cuivres de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse

Émilien Prodhomme, percussions • Vincent Thévenaz, orgue

LA DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DU FESTIVAL

Toulouse les Orgues s'inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable. Pour structurer cet engagement, l'équipe a fait appel à l'association **Elemen'terre** qui, depuis 2008, favorise les pratiques éco-responsables des événements en Occitanie.

En 2022 et 2023, Toulouse les Orgues a ainsi obtenu le Niveau 1 du label « événement détonnant » et espère obtenir le Niveau 2 pour cette 29ème édition.

Les principales actions misent en œuvre :

Privilégier les mobilités douces et actives : à la fois auprès des artistes, en encourageant les voyages en train, et auprès du public en promouvant les transports en commun, le covoiturage ou encore l'autopartage avec notre partenaire **Citiz Occitanie** pour se rendre sur les lieux de concerts.

Pour la restauration des artistes et des équipes, se diriger vers une alimentation plus végétale et proposer des produits locaux et de saison, tout en réduisant le gaspillage alimentaire dès la conception des menus.

Maintenir une faible production de déchets : réduction du gaspillage alimentaire (établissement de menus adaptés, collecte des déchets organiques par **Hector le Collector**), mise à disposition de gourdes pour les équipes artistiques, interdire tous les contenants et ustensiles jetables.

Optimiser la gestion de ressources pour aller vers une communication plus responsable : en recyclant les bâches promotionnelles en partenariat avec une association locale d'insertion et recyclerie, **La Glanerie**, en réduisant le nombre de programmes diffusés, en collectant les programmes de salle à l'issue des concerts, en réalisant des supports de signalétique pérennes.

Poursuivre les actions d'inclusion, d'accessibilité et d'égalité : à la fois dans les choix de programmation artistique (donner une place particulière aux musiciennes en début de carrière ou confirmées, ainsi qu'aux jeunes organistes afin de favoriser leur insertion professionnelle) et dans l'accueil des publics (réalisation d'actions spécifiques pour les PMR / PSH, mise en place d'une billetterie solidaire avec **Cultures du Cœur 31**, élargissement des tarifs réduits à tous les minima sociaux, proposition d'un concert annuel gratuit pour les étudiant-es).

Le Festival est également inscrit dans la programmation du Label **Villes pour Tous**.

Poursuivre le faible impact énergétique du Festival : avoir une faible consommation électrique (absence de groupe électrogène, raccord des branchements sur le réseau existant).

Choisir de travailler avec des prestataires et partenaires engagés : **Festik** pour la billetterie, imprimeurs locaux labélisés (Imprim' vert, FSC, PEFC), hébergement des boîtes mail auprès d'un prestataire français (**Mailo**), **CAP'ECO** pour la restauration, Citiz Occitanie, Hector le Collector, La Glanerie...

MERCI !

Partenaires institutionnels

Mairie de

TOULOUSE

TOULOUSE
CITY OF MUSIC

Entreprises et fondations partenaires

citiz

Partenaire de l'action culturelle

Toulouse

Partenaires culturels

ODYSSUD
Scène des possibles

BLAGNAC

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

HEMU
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
HAUTE-GARONNE

INSTITUT SUPÉRIEUR des arts et du design de Toulouse

Université de Toulouse

Partenaires médias

clutch
la grille culturelle

Culture 31

ramdam

CLASSIQUENEWS

Orgues
NOUVELLES

Partenaires solidaires

hector
le collector

Partenaires billetterie

FESTIK
Billetterie indépendante

pass Culture

Toulouse les Orgues est membre de

ORGUE EN FRANCE

Toulouse les Orgues est partenaire de La Biennale – Festival International des arts vivants Toulouse Occitanie.

Si vous ne souhaitez pas conserver ce programme, merci de le déposer à la sortie du concert dans la boîte prévue à cet effet.

Pour cette 29e saison, Toulouse les Orgues tient à remercier ses partenaires, grâce à qui ce Festival existe et est mis en lumière, merci de votre confiance ! Toulouse les Orgues remercie également les partenaires qui nous soutiennent à l'année : les mécènes entreprises et les fondations, le clergé et les paroisses, les organistes titulaires de tous les orgues, les associations organisatrices de concerts autour des orgues à Toulouse et en Occitanie, les assistants et assistantes de registration, les bénévoles et les hôtes, les facteurs et factrices d'orgues et bien sûr... tous et toutes nos artistes !