Concert participatif
AU LARGE !

22.11.2022 • 19H30
AUDITORIUM DU CAMPUS CLIGNANCOURT

CHŒUR & ORCHESTRE
SORBONNE UNIVERSITÉ

NICOLAS AGULLO DIRECTION
FRÉDÉRIC PINEAU CHEF DE CHŒUR

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
SYMPHONIE N°1 "A SEA SYMPHONY"
(EXTRAITS)
CHARLES TRENET *LA MER*
THE BEATLES *YELLOW SUBMARINE*
TRAD. *DRUNKEN SAILOR*

GRATUIT SUR INSCRIPTION
COSU.SORBONNE-UNIVERSITE.FR

Crédit photo : Erwan Richard / n°D-21-6797 / n°D-21-6798

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ · ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITÉ · BOUYGUES · PARIS · Collegium Musicæ

Chœur & Orchestre
SORBONNE UNIVERSITÉ

PROGRAMME

TRADITIONNEL IRLANDAIS
Drunken Sailor

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Symphony n°1 « A Sea Symphony » (extraits)

CHARLES TRENET
La mer

THE BEATLES
Yellow Submarine

19H30

PRÉPARATION AU CONCERT

Découvrez et travaillez les extraits des pièces avec le chœur et son chef, Frédéric Pineau.

OÙ ? Dans l'Amphithéâtre Gouhier du Centre Clignancourt

20H30

CONCERT PARTICIPATIF

Chantez avec le chœur et l'orchestre sous la direction de Nicolas Agullo.

OÙ ? Dans l'Auditorium du Centre Clignancourt

LA MUSIQUE ET LA MER

Source d'inspiration inépuisable, la mer est un sujet récurrent de la création artistique. Antonio Vivaldi, Grace Williams, Jean Sibelius ou Claude Debussy sont autant de compositeurs et compositrice qui ont su illustrer sa profondeur et sa puissance à travers des œuvres emblématiques.

Pendant la période romantique, la mer devient un des sujets de prédilection des compositeurs. À la fois envoûtante et dangereuse, elle représente parfaitement l'exaltation et l'émerveillement des artistes face à la nature. L'orchestre symphonique, qui se développe considérablement à la fin du XVIIIe siècle, devient alors un outil privilégié pour évoquer sa force et son universalité. Marc Vignal, musicologue, considère *Les Hébrides* de Félix Mendelssohn, œuvre majeure du romantisme allemand, comme « *le premier grand tableau marin de la musique romantique* ». On peut évidemment aussi mentionner Claude Debussy et sa célèbre pièce, *La Mer*. À travers ces trois « esquisses symphoniques », le compositeur exploite divers procédés musicaux, l'ondulation des cordes ou le roulement des timbales par exemple, pour transcrire le mouvement de l'eau et des vagues.

La mer et les océans fascinent et ont aussi largement irrigué les musiques traditionnelles et populaires. Lorsque les navires voguaient encore à la force des bras des marins, on pouvait entendre résonner les chants de marin, ou *shanties* en anglais, au large des côtes. Ces mélodies entêtantes et simples à mémoriser servaient avant tout à rythmer et synchroniser la cadence des hommes mais également à leur faire oublier leurs conditions de vie parfois difficile sur le bateau. Plus récemment, on peut évoquer des titres notoires de la musique populaire anglo-saxonne comme *Sail on Sailor* de The Beach Boys, *The Ocean* de Led Zeppelin ou encore *Octopus Garden* de The Beatles. Après l'utilisation des textures et timbres de l'orchestre, les créateurs se sont emparés de multiples procédés de composition et d'exploitation du son pour représenter la mer. En 1966, The Beatles enregistre et présente *Yellow Submarine*. Dans cette chanson, on peut entendre distinctement le bruit des vagues qui nous immerge au fond de l'océan au même titre que ce sous-marin jaune.

Naviguez donc à travers les époques et les esthétiques musicales avec les musiciennes et musiciens du COSU ce soir !

« La grande vague de Kanagawa », de Hokusai (utilisée en couverture de l'édition originale de *La Mer* de Debussy)

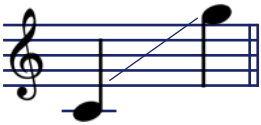
AVANT DE COMMENCER

LE CHŒUR

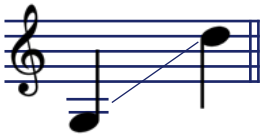
Un chœur est un ensemble de voix féminines et/ou masculines qui chantent avec accompagnement instrumental ou a cappella. Le Chœur Sorbonne Université est une formation qui compte 57 choristes pour la saison 22-23.

LES TESSITURES

La tessiture d'un chanteur ou d'une chanteuse est l'ensemble des notes qui convient le mieux à sa voix : soprano et alto pour les femmes, ténor et basse pour les hommes (SATB, du plus aigu au plus grave).



La voix de soprano est la plus aiguë du chœur

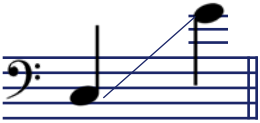


La voix d'alto peut facilement descendre, elle est riche et pleine

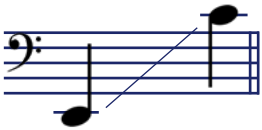
S A

T B

La voix de ténor est aiguë et parfois brillante



La voix de basse est très grave et riche ; elle ancre les autres tessitures



LE PLACEMENT DES CHORISTES

Pour décider du placement des voix sur scène, le chef prend en compte différents paramètres, notamment les couleurs et le mélange des voix, l'acoutisque de la salle de concert, la configuration de la scène et le répertoire. C'est un exercice difficile qui demande aux choristes beaucoup de concentration et d'écoute.

DRUNKEN SAILOR

Traditionnel irlandais

10 What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
Early in the morning!

14 **REFRAIN**
Wey hey and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning!

19 Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Shave his belly with a rusty razor
Early in the morning!

23 **REFRAIN**

27 Put him in a long boat till his sober
Put him in a long boat till his sober
Put him in a long boat till his sober
Early in the morning!

31 **REFRAIN**

TRADUCTION

Que ferons-nous d'un marin ivre,
tôt le matin !

Refrain
Sur la voie hé et haut elle s'élève,
tôt le matin !

Rasez-lui le ventre avec un rasoir rouillé,
tôt le matin !

Mettez-le dans une chaloupe jusqu'à c'qu'il soit sobre,
tôt le matin !

Ce nombre fait référence aux numéros de mesures indiqués sur la partition.
Le chef peut être amené à s'y référer durant la répétition.

Découvrez le chant marin *Drunken Sailor* chanté par un chœur d'hommes.

SYMPHONY N°1, « A SEA SYMPHONY »

Ralph Vaughan Williams sur un poème de Walt Whitman (1910)

EXTRAIT 1

127 And out of these a chant for the sailors of all nations,
Fitful, like a surge, like a surge, fitful,
of all intrepid sailors, of all intrepid sailors,
whom fate can never surprise nor death dismay

EXTRAIT 2

51 Down from the gardens of Asia descending
Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them

67 Wandering, yearning, with restless explorations,
With questionings, formless, feverish, with neverhappy hearts,
With that sad incessant refrain,
Wherefore unsatisfied soul ? whither O mocking life ?

114 Ah who shall soothe these feverish children ?
Who justify these rest lessexplorations ?
Who speak the secret of the impassive earth ?

TRADUCTION

Et de ce chant surgit un hymne aux marins de toutes les nations,
fluctuant comme une houle,
de tous les matelots intrépides,
que le destin ne peut jamais surprendre ni la mort effrayer.

Descendant des jardins de l'Asie,
apparaissent Adam et Eve, suivis de leur progéniture innombrable ;

Ils errent, languissent, sans repos explorant,
s'interrogeant, déconcertés, confus, fébriles, le cœur jamais heureux,
avec sans cesse cette triste rengaine - « Pourquoi donc, âme insatisfaite ? »
« Vers où, ô vie railleuse? »

Ah ! Qui apaisera ces enfants fébriles ?
Qui justifiera ces explorations sans repos ?
Qui dira le secret de la terre impassible ?

Ecoutez « A Sea Symphony » de Vaughan Williams interprétée par le London Philharmonic Orchestra et le London Philharmonic Choir en 1989.

LA MER

Charles Trenet (1946)

4 La mer
qu'on voit danser le long des golfes clairs
a des reflets d'argent
La mer
des reflets changeants sous la pluie

16 La mer
au ciel d'été confond ses blancs moutons
avec les anges si purs
La mer
bergère d'azur infinie

28 Voyez
près des étangs ces grands roseaux mouillés
Voyez
ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées

40 La mer
les a bercés le long des golfes clairs
et d'une chanson d'amour
La mer
a bercé mon cœur pour la vie

52 La mer
qu'on voit danser le long des golfes clairs
a des reflets d'argent
La mer
des reflets changeants sous la pluie

64 La mer
au ciel d'été confond ses blancs moutons
avec les anges si purs
La mer
bergère d'azur infinie

76 Voyez
près des étangs ces grands roseaux mouillés
Voyez
ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées

88 La mer
les a bercés le long des golfes clairs
et d'une chanson d'amour
La mer
a bercé mon cœur pour la vie

Sur scène, Charles Trenet chante *La mer*, accompagné de l'orchestre de Raymond Lefevre.

YELLOW SUBMARINE

The Beatles, 1966

In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed on to the sun
'Til we found a sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine

REFRAIN
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all aboard
Many more of them live next door
And the band begins to play:
the band begins to play

REFRAIN

As we live a life of ease
Every one of us
Has all we need
Sky of blue
And sea of green
In our yellow
Submarine

REFRAIN

TRADUCTION

Dans la ville où je suis né
Vivait un homme qui naviguait sur les mers
Et il nous conta sa vie,
au pays des sous-marins
Alors nous levâmes l'ancre pour le soleil,
Jusqu'à arriver à la mer verte,
Et nous vécûmes sous les vagues
Dans notre sous-marin jaune

Refrain
Nous vivons tous dans un sous-marin jaune...

Et nos amis sont tous à bord
Beaucoup d'entre eux habitent la porte d'à côté,
Et la fanfare commence à jouer.

Comme nous avons une vie facile,
Chacun de nous dispose de tout ce dont il a besoin.
Un ciel bleu, et une mer verte
Dans notre sous-marin jaune.

Composée en 1966 par Ringo Star, *Yellow Submarine* est une chanson pour enfants. Découvrez la version originale enregistrée par The Beatles.

LE CHŒUR & ORCHESTRE SORBONNE UNIVERSITÉ

Composé en majorité d'étudiantes et étudiants de Sorbonne Université, notamment issus de l'UFR de Musique et musicologie, le COSU propose une formation de haut niveau encadrée par des professionnelles et professionnels issus d'institutions renommées telles que l'Orchestre de Paris.

Les deux ensembles, dirigés par le chef d'orchestre Nicolas Agullo et le chef de chœur Frédéric Pineau, œuvrent au rayonnement de Sorbonne Université en se produisant dans des lieux prestigieux, aussi bien en France qu'à l'international

Élaborée dans le cadre de la politique pédagogique, culturelle et scientifique de Sorbonne Université en lien étroit avec la recherche musicologique, la programmation du COSU s'ouvre à la fois au répertoire classique, aux pièces populaires ou rarement jouées et à la création d'œuvres de commande.

Dans sa volonté de rencontrer tous les publics, le COSU dialogue également autour de sa saison musicale au travers d'événements gratuits aux formats singuliers au Centre Clignancourt de Sorbonne Université : concerts participatifs, pauses-musique à l'heure du déjeuner et répétitions ouvertes.

Ainsi, de l'attache du COSU à Sorbonne Université résulte son éminente singularité : il est à la fois lieu de formation, d'excellence et de transmission, et acteur de la diffusion de la musique.

NICOLAS AGULLO

DIRECTION

Nicolas Agullo incarne une double culture, celle du continent américain et européen. Il est l'un des rares chefs dans les nouvelles générations à allier la connaissance du grand répertoire symphonique, de la musique contemporaine et des traditions musicales outre-Atlantique.

Il est directeur musical de la production Maria de Buenos Aires de Piazzolla à l'Opéra National du Rhin en 2019, succès remarqué par ARTE qui l'a choisie comme 2e titre de sa Saison d'Opéra sur Arte Concert.

De son passage à l'Opéra de Rennes avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne en 2019-2020, la presse exprime comment *« les musiciens suivent avec une jubilation manifeste la direction subtile de Nicolas Agullo toute en contrastes colorés »* (Forum Opera) et *« les musiciens, complètement à l'écoute et sous le charme du chef argentin, intègrent pleinement les rythmiques et effets stylistiques spécifiques à cette musique opérant par l'alchimie sonore »* (Olyrix).

Chef invité de l'Orchestre National de Lille au Nouveau Siècle en 2018, il s'est également produit à la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, l'Opéra de Strasbourg, l'Opéra de Rennes, l'Opéra de Reims, l'Opéra de Colmar, les scènes nationales de Mulhouse, de Tarbes ou la Cité de la Musique à Marseille. Parmi les temps forts de la saison 2021-2022, on remarquera notamment l'Opéra National de Bordeaux, l'Opéra de Vichy, l'Opéra de Massy, Fribourg et Wintertur en Suisse et le Festival de Spoleto en Italie.

Diplômé de l'Université Catholique d'Argentine en direction d'orchestre, il obtient le Prix de direction l'orchestre au Conservatoire Régional de Reims dans la classe de Rut Schereiner et se perfectionne auprès de Zsolt Nagy (CNSMDP). Sélectionné parmi plus de 300 candidats au niveau international par la prestigieuse académie du Festival de Lucerne deux années de suite, il bénéficie des enseignements de Matthias Pintscher, Susanna Mälkki et Alan Gilbert. Il travaille également avec Peter Eötvös au Festival Bartók, à Royaumont et à l'IRCAM.

Fort de ces expériences accumulées et de sa formation universitaire, il remporte le concours de chef titulaire du COSU, Chœur et Orchestre Sorbonne Université pour un mandat entre 2020 et 2024. Ses atouts pédagogiques l'ont amené à s'engager dans la transmission au sein de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, en dirigeant notamment des orchestres du projet DEMOS. Directeur musical de la Formation Symphonique du COGE (Chœur et Orchestre des Grandes Écoles) depuis 2017, il a également été le chef de l'Orchestre Universitaire de Reims Champagne-Ardennes entre 2014 et 2016.

Ses recherches musicologiques sur l'évolution de la musique argentine au xxe siècle publiées par EDUCA - Buenos Aires ont reçu une mention spéciale aux Prix Konex Musique Classique 2009 et ont été présentées au Salon international du livre de Buenos Aires en 2010.

FRÉDÉRIC PINEAU

CHEF DE CHŒUR

Chef de chœur et pédagogue passionné, Frédéric Pineau se plait à explorer le répertoire choral dans toute sa richesse tout en s'attachant à le faire pratiquer et découvrir à des publics variés. Diplômé en direction d'orchestre et direction de chœur, il a suivi les enseignements de Catherine Simonpietri, Daniel Bargier, Frieder Bernius, Nicolas Brochot, Pierre Cao, Raphaël Pichon, Loïc Pierre et Lionel Sow.

Frédéric Pineau a repris la direction musicale du Chœur du COSU (Chœur & Orchestre Sorbonne Université) en 2020. Il est directeur musical et artistique du Chœur de Chambre de Rouen depuis 2012 et du Chœur d'Oratorio de Paris depuis 2019. Il a été directeur musical du COGE (Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles) de 2012 à 2018. Il se produit avec ces ensembles en France (Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra Royal de Versailles, Cathédrale des Invalides, La Seine Musicale ...) ainsi qu'à l'étranger et dans de nombreux festivals (Musicales de Normandie, Promenades musicales du Pays d'Auge, Choralies, Festi'Val D'Arly, Festival Berlioz ...), tant a cappella qu'avec piano ou orchestre (Orchestre Lamoureux, Les Siècles, Orchestre de Paris, Orchestre Régional de Normandie, Orchestre de l'Opéra de Rouen, Orchestre de Picardie/ Hauts-de-France, Orchestre National d'Ile-de-France ...) ou lors de tournées de ciné-concerts. Il collabore avec des chefs comme Michel Plasson, François-Xavier Roth, Bruno Procopio, Arie Van Beek, Mathieu Romano, Francesco Lanzillotta, Ludwig Wicki ...

Frédéric Pineau est responsable de la direction musicale et artistique de la Maîtrise Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns en Normandie ; en 2017, il crée le chœur de jeunes associé à cette dernière. Dans le cadre de ce projet en milieu rural, il est également amené à diriger la CHAM du Collège de Forges-les-Eaux et coordonne les rencontres chorales académiques du Pays de Bray.

De 2013 à 2022, il est professeur de chant choral au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison ; il crée en 2017 le « Chœur à l'École » et en 2018 le chœur d'étudiants au sein de cette même institution.

Depuis 2015, Frédéric Pineau participe à de nombreux projets mis en place par la Philharmonie de Paris : il intervient régulièrement sur des projets collaboratifs et participatifs et également sur des projets pédagogiques et socio-culturels tels que le Projet EVE (*Exister par la Voix Ensemble*) depuis 2019 ; depuis 2020 il dirige aux côtés de Vincent Dumestre le projet « L'Ecole Harmonique - DEMOS ».

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Vous avez apprécié le moment musical que nous avons passé ensemble ? Retrouvez-nous lors de ces événements à venir !

RÉPÉTITION OUVERTE #1
Samedi 3 décembre | 11h
Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université
Orchestre Sorbonne Université
Événement gratuit sur inscription

CONCERT AMOPA « NOUS L'EUROPE »
Vendredi 2 décembre | 20h
Eglise Saint-Honoré d'Eylau, Paris
Avec la participation du Chœur Sorbonne Université
Réservation sur le site de l'AMOPA

TOUTES LES MERS
Concert d'ouverture Franck / Vaughan Williams
Mardi 6 décembre | 20h
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Paris
Billetterie sur notre site internet

PAUSE-MUSIQUE #1
Mardi 13 décembre | 12h45
Bibliothèque du Campus Clignancourt de Sorbonne Université
Événement gratuit sur inscription

Suivez les actualités du COSU !
cosu.sorbonne-universite.fr

Chœur & Orchestre SORBONNE UNIVERSITÉ
LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ
ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITÉ
BOUYGUES
PARIS
Collegium Musicæ