

arc en 1

compagnie nationale de théâtre
lyrique et musical

Yvelines
Le Département

la **barbacane**

**MUSIQUE TSIGANE ET MUSIQUE CLASSIQUE
INFLUENCES CROISÉES**

CONCERT DE IENISSEI RAMIC, PIANO

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 À 20H30

PROGRAMME

Durée approximative du récital : 35 à 40 mn

Franz LISZT 1811 - 1886

Rhapsodie Hongroise n° 6 (1846 - 1853)

Rhapsodie Hongroise n° 2 (1846 - 1853)

Les Rhapsodies hongroises incorporent beaucoup de thèmes que Liszt avait entendus dans sa contrée natale hongroise et qu'il croyait être de la musique folklorique. Ceux-ci étaient en fait des airs écrits par des membres de la classe moyenne hongroise, ou par des compositeurs tels que József Kossovits, souvent joués par des Roms. La structure de chaque Rhapsodie hongroise a été influencée par la *verbunkos*, une danse hongroise en sept parties, chacune avec un tempo différent. Dans cette structure, Liszt a conservé les deux principaux éléments structurels de l'improvisation typique Gitane : le *lassan* (« lent ») et la *friska* (« rapide »). Dans le même temps, Liszt intègre un certain nombre d'effets uniques au son des orchestres tziganes, en particulier l'équivalent pianistique du cymbalum. Il utilise également beaucoup la gamme tzigane hongroise.

Johannes BRAHMS 1833 - 1897

Danse Hongroise n° 5 (1867-1869)

L'intérêt du musicien pour la musique tzigane fut très précoce : dès l'âge de dix-neuf ans, il accompagne le violoniste hongrois Eduard Reményi à travers l'Allemagne, qui l'initie à la musique de son pays et lui présente Joseph Joachim. Au nombre de vingt-et-une, les danses hongroises sont composées sur plusieurs années : les six premières furent proposées dès 1867 à un éditeur, qui les refusa. Les dix premières parurent en 1869 dans leur version pour piano à quatre mains. Les dernières ont été éditées en 1880.

Parmi ces vingt-et-une danses hongroises, la plus connue est sans aucun doute la cinquième, très souvent jouée.

Une scène célèbre dans le cinéma où on peut l'entendre est une scène du film *Le Dictateur* de Charlie Chaplin, lorsque celui-ci, jouant le rôle d'un barbier, rase un client en suivant le rythme de la musique.

Camille SAINT-SAËNS 1835 - 1921

Danse de la Gipsy (1883)

extrait du ballet de **Henri VIII** (entre Acte 2 et Acte 3), opéra en quatre actes sur un livret de Pierre Léonce Détryot & Paul Armand Silvestre. Première représentation le 5 Mars 1883, Grand Opéra, Paris.

Danse de la Gipsy fait partie de ce ballet-divertissement en 7 parties (*Introduction - Entrée des Clans / Idylle Ecossaise / La Fête du Houblon / Danse de la Gipsy / Scherzetto / Gigue et Final*)

Claude DEBUSSY 1862 - 1918

Danse Bohémienne (1880)

C'est à la villa Oppenheim à Florence que Debussy expose ses premières compositions, dont cette *Danse bohémienne* pour piano que Nadejda von Meck (dame russe, veuve richissime connue pour son amitié épistolaire pour Tchaïkovski) enverra à Tchaïkovsky. Celui-ci dira de cette composition de jeunesse que «*c'est une gentille chose, mais tellement courte, avec des thèmes qui n'aboutissent pas et une forme chiffonnée qui manque d'unité*».

Isaac ALBENIZ 1860 - 1909

El Albaicin (1905-1908)

Pièce extraite d'*Iberia*, suite pour piano.

Composée alors que le musicien était malade, il s'agit essentiellement d'une évocation musicale de l'Andalousie. *Iberia* comporte quatre livres de trois pièces et son exécution intégrale dure un peu plus d'une heure trente. Il s'agit de son œuvre la plus connue, encensée de son temps par Claude Debussy.

Frédéric CHOPIN 1810 - 1849

Polonaise héroïque opus 53 (1842)

Ce chef-d'œuvre est l'un des plus célèbres du compositeur polonais et est aujourd'hui un favori du répertoire de piano classique. La pièce exige des compétences exceptionnelles de la part de son interprète et une grande virtuosité pour pouvoir la jouer convenablement. Elle demeure l'une des pièces les plus difficiles dans le répertoire du piano seul.

Ilenissei Ramic,

Ilenissei Ramic naît à Moscou le 27 juin 1990, vie ensuite en Serbie jusqu'à l'âge

de 10 ans. Sa mère pianiste, Svetlana Ramic, le met au clavier dès 3 ans, son père, virtuose, obtient le Premier Prix d'accordéon au Concours International de Venise en 1984.

Avec sa famille, Ilenissei Ramic quitte la Serbie pour la France où il s'inscrit au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson, en 2004. Il y obtient un Premier Prix de piano la même année. Au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris, Alain Planès lui dispense son enseignement de 2007 à 2012. Plusieurs distinctions, mentions «Très bien à l'unanimité du jury» lui sont données en licence et master de piano. L'Académie Liszt de Weimar et l'Académie Mendelssohn de Leipzig le choisissent pour parfaire sa formation durant cette même période.

Serbo-russe, Ilenissei Ramic s'inscrit dans la grande tradition de Gustav et Heinrich Neuhaus, du début du XXe s. pour qui le piano doit chanter.

Ilenissei Ramic est convié à donner des concerts en Russie, à Moscou, en Hollande, en Espagne et à Belgrade.

EN 2012, il participe à plusieurs récitals dans la série : «Les Virtuoses du Cœur» dont la marraine est la célèbre pianiste Anne Quéffelec. Egalement compositeur, le Théâtre du Ranelagh à Paris le fait entendre lors de films muets. Ilenissei Ramic enregistre l'Art de la Fugue de J.S. Bach.

En 2014, Ilenissei Ramic donne *les Etudes d'exécution transcendante* de Liszt à la Salle Cortot à Paris et le *concerto en sol* de Ravel avec l'Orchestre de La Bastille.

Le parfumeur Jean-Paul Guerlain l'invite à donner un récital pour son anniversaire en 2015.

En février 2016 à la Barbacane, il donnera à entendre avec l'Arcal et Louise Moaty *Conte de Liberté / Journal d'un disparu* où le désir est de mêler à la langue morave de l'œuvre si singulière de Janacek le français et le romani. Il s'agira pour le pianiste et la metteuse en scène, dans un travail de tisseurs, de mêler, d'entrecroiser ces mélodies du parler romani, langue des poètes Roms, langue de Zefka, la belle Tsigane de Janacek, de coudre ensemble musique et poésie pour créer cette prise de parole à plusieurs voix et donner à entendre, aujourd'hui, leur *Journal d'un disparu*.

Soutiens de l'Arcal : DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication) / Région Île-de-France / Ville de Paris / Conseil Départemental de l'Essonne / Conseil Départemental de Yvelines.

L'Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale.

L'Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en résidence à l'Opéra de Reims et en Champagne-Ardenne, avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne.

