

CLAIR-OBSCUR

BERG, STRAUSS, ZEMLINSKY

SANDRINE PIAU
ORCHESTRE VICTOR HUGO / JEAN-FRANCOIS VERDIER

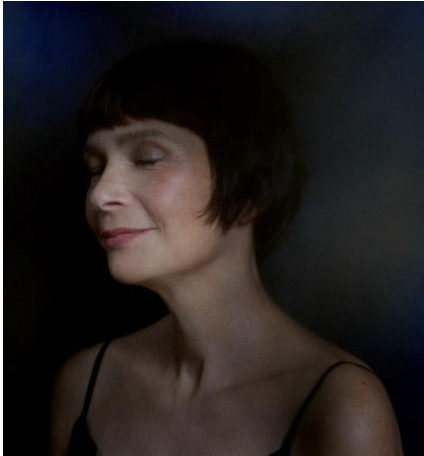

Parution le 12 mars 2021

ZEMLINSKY, *Waldgespräch*
STRAUSS, *Morgen!*, op.27 no.4, *Meinem Kinde*, op.37 no.3
BERG, *Sieben frühe lieder* (Sept Lieder de jeunesse)

Le rêveur ! Ce double de notre être, ce clair-obscur de l'être pensant » écrit Gaston Bachelard en 1961. « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », poursuit Antonio Gramsci. Sandrine Piau a choisi d'apposer ces deux citations en exergue de son nouvel enregistrement: « Mes proches connaissent cette obsession qui ne me quitte jamais totalement. L'antagonisme entre lumière et obscurité. Le clair-obscur, l'entre deux... ».

Ce programme, enregistré avec l'orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier, chef et clarinettiste super-soliste de l'Opéra de Paris, chemine en effet entre la froide forêt rhénane du *Waldgespräch*, ballade de Zemlinsky composée en 1895 pour soprano et petit ensemble, la nuit du premier des *Sieben frühe Lieder* de Berg (1905-1908), le soleil de *Morgen* de Richard Strauss, suivi des *Quatre Derniers Lieder*, composés en 1948, dont les deux premiers *Frühling* (le printemps) et *September* (l'automne) sont aussi « les saisons de la vie » conclut Sandrine Piau.

« Je rêvais depuis longtemps d'aborder ce répertoire dans lequel on ne m'imaginait guère, après des années à porter les couleurs de musiques plus anciennes.

Je reviens pourtant à mes amours d'étudiante.

Chaque lied raconte une histoire et je m'évertue à les réunir pour n'en raconter qu'une seule, la mienne.

Le disque débute et s'achève sur des textes d'Eichendorff. Au départ, la nuit, une chevauchée éperdue pour échapper aux griffes ensorceleuses de la Lorelei. En vain...

Morgen! apporte les promesses de l'aube ; des amoureux regardent, muets et confiants, l'horizon et la beauté des choses.

Meinem Kinde (R. Strauss) est le chant d'une mère à son enfant endormi qu'elle berce de son amour. Le violon solo, caressant comme la main de cette femme, devient menaçant dans *Waldgespräch* (Zemlinsky, ou semble tracer les lignes d'une destinée fatale.

Les *Sieben frühe Lieder* de Berg initient le retour à la lumière. Durant ce cycle, on sent une bascule incessante entre le jour et la nuit (*Nacht* et *Schifflied*), les prémices d'un émoi amoureux sous un soleil écrasant (*Die Nachtigall*), l'ultime rencontre avec le fantôme de l'aimée au crépuscule (*Traumgekrönt*)...

Im Zimmer et *Liebesode* sont des parenthèses de sensualité, dans la lumière d'automne puis dans une chambre éclairée par la lune.

Enfin, *Sommertage*, dont le lyrisme exacerbé est un hommage, autant qu'un adieu, à l'ancien monde et au romantisme de Richard Strauss, questionne l'homme sur sa place en ce monde.

Il m'est apparu comme une évidence que les *Quatre derniers lieder* de Strauss devaient refermer cet album.

L'ultime lied sur un texte d'Eichendorff évoque, dans la lumière du couchant, l'attente apaisée de la mort.

Rien n'est jamais linéaire et j'aime ces rebonds, ces correspondances littéraires sans chronologie véritable, parce que la fin d'une chose n'est pas toujours le début d'une autre. Et parce qu'enfin, si nous n'avions pas le luxe de pouvoir tordre le temps à notre guise, en pensée tout du moins, la vie serait moins belle. »

« Musiques merveilleusement poétiques, sensuellement intelligentes... Strauss et Berg font vibrer toutes les fibres de l'âme mais aussi du corps et du cerveau de qui les écoute (et bien sûr, de qui les joue). J'ai un disque que personne n'a : un cd jamais sorti (aléas du commerce !) enregistré avec Sandrine il y a longtemps, où je jouais la clarinette. Depuis, la voix de Sandrine m'accompagne ; elle fait partie des interprètes rares que je peux écouter en boucle, et des artistes que j'admire, il y a une nécessité dans son chant.

Je suis heureux de lui avoir fait découvrir ce grand lied de Zemlinsky, et très fier de chaque instant de ce disque habité, façonné jalousement avec "mon" orchestre pour Sandrine, pour ce projet que nous avons tous vécu comme essentiel. »

SANDRINE PIAU *soprano*

Révélee au public par la musique baroque, Sandrine Piau affiche aujourd'hui un large répertoire et confirme sa place d'exception dans le monde lyrique.

Elle s'illustre dans de nombreux rôles sur les plus grandes scènes internationales : Cléopâtre (*Giulio Cesare*), Morgana (*Alcina*) à l'Opéra de Paris et au festival de Salzbourg, Dalinda (*Ariodante*) au Festival de Salzbourg, Alcina, Mélisande, Sandrina (la *Finta Giardiniera*), sœur Constance (*Dialogues des Carmélites*) à la Monnaie, Alcina et Dalinda (*Ariodante*) à Amsterdam, Pamina (*Die Zauberflöte*), Donna Anna (*Don Giovanni*) et sœur Constance au Théâtre des Champs-Élysées, Despina (*Così fan tutte*) et Tytania (*A midsummer night's dream*) au Festival d'Aix en Provence.

Sandrine Piau se produit régulièrement en concert et en récital, notamment à Paris, New-York, Londres, Tokyo, Munich, Zurich, Salzbourg.

Sandrine Piau a déjà consacré quatre disques à Haendel et Mozart et deux albums de récitals, après un rêve et évocations, témoignant de sa relation privilégiée avec Susan Manoff avec laquelle elle se produit régulièrement en récital (Carnegie Hall, Wigmore Hall, tournée aux USA et au Japon). *Desperate Heroines*, enregistré avec l'orchestre du Mozarteum Salzburg et Ivor Bolton a fait l'unanimité des critiques.

Sandrine Piau enregistre aujourd'hui exclusivement pour Alpha Classics, son premier disque sous ce label étant un disque de récital en collaboration avec Susan Manoff et intitulé *Chimère*. Son récital *Si j'ai aimé*, avec Le Concert de la Loge de Julien Chauvin a reçu un Diapason d'Or, un Choc de Classica et un Gramophone Award. En 2019 paraît le *Stabat Mater* de Pergolèse avec les Talens Lyriques de Christophe Rousset.

La saison 2019/2020 voit Sandrine Piau prendre part à une grande tournée célébrant le 40ème anniversaire des Arts Forissants, à une tournée européenne avec Teodor Currentzis, ainsi qu'à des concerts du martyre de Saint Sébastien de Debussy sous la direction de Valery Gergiev.

Lors de la saison 2020/2021, Sandrine Piau participera à plusieurs tournées de concerts à travers l'Europe avec différents ensembles comme le Kammerorchester Basel et Il Giardino Armonico ainsi qu'à la création d'*Innocence* de Kaija Saariaho à Aix-En-Provence.

Sandrine Piau a été faite chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2006 et élue « Artiste Lyrique de l'année » aux victoires de la musique 2009.

JEAN-FRANÇOIS VERDIER *Direction*

Chef d'orchestre, soliste, compositeur, enseignant, Jean-François Verdier est présenté comme l'une des personnalités les plus intéressantes du milieu musical.

Super-soliste de l'Opéra de Paris, il est lauréat de concours internationaux dans plusieurs disciplines (Tokyo, Vienne, Anvers, Colmar, et Lugano), et joue sous la direction de Bernstein, Ozawa, Muti, Gergiev, Salonen, Boulez, Jordan, Dohnanyi, Barenboim, Dudamel, Nelsons... Il enseigne au CNSM de Paris.

Prix Bruno Walter du Concours international de direction d'orchestre de Lugano en 2001, il reçoit les conseils d'Armin Jordan, puis est assistant de Kent Nagano et Philippe Jordan à Vienne.

Directeur artistique de l'Orchestre Victor Hugo depuis 2010, il enregistre avec cet orchestre plusieurs disques primés par la critique.

Il est sollicité comme chef d'orchestre par les grandes scènes internationales : Opéra Bastille, Madrid, Montréal, Munich, Lausanne, Luxembourg, Berne, Biel, Bruxelles, Mexico, Salerne, Tokyo, Nagoya, Vienne, Bolchoï de Moscou... et en France par les orchestres nationaux du Capitole de Toulouse, de Lyon, Montpellier, Metz, Bordeaux, Ile-de-France, Nantes... Il enseigne la direction d'orchestre à l'ESM de Bourgogne Franche-Comté depuis 2019.

Il compose également des pièces musicales pour les enfants, jouées notamment par la Radio Bavaroise de Munich, l'Opéra de Dessau, le Capitole de Toulouse, l'Opéra de Rouen, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre national de Metz, ou l'Orchestre de chambre de Lausanne...

ORCHESTRE *VICTOR HUGO* FRANCHE-COMTE

L'Orchestre *Victor Hugo* Franche-Comté interprète un large répertoire allant de Bach au *Sacre du Printemps*, de Lili Boulanger à Berio, de Glass à Léopold Mozart, de Mahler à Debussy, du jazz-rock au romantisme. Il n'hésite pas à programmer des concertos pour marimba, glass harmonica, blues band, ou même cor des alpes et propose des créations innovantes. L'Orchestre se définit comme un collectif au service du public et de la musique. Très impliqué dans la vie sociale de sa région, il en est

aussi un ambassadeur actif (Philharmonie de Paris, Folle Journée...). Il tend la main à tous les publics, en particulier les enfants et les adolescents, avec des projets artistiques spécialement conçus pour eux, et lance en 2018 *Rendez-vous conte*, la première saison participative consacrée aux contes musicaux.

Jean-François Verdier, directeur artistique, choisit le meilleur des solistes et chef(fe)s pour accompagner cette aventure musicale. Des artistes français qui parcourent le monde : Ludovic Tézier, Karine Deshayes, François Leleux, Anne Queffélec, Sandrine Piau, Jean-François Heisser, Isabelle Druet, Alexandre Kantorow... des chefs d'orchestre : Sofi Jeannin, Debora Waldman, Dina Gilbert... des spécialistes renommés d'un répertoire : Sigiswald Kuijken, Reinhardt Goebel, Awek Blues, Baptiste Trotignon, Pacho Flores, Sirba Octet... et des solistes tels que Isabelle Faust, Sergei Nakariakov, Eve Maud Hubeaux, Alexei Ogrintchouk, Sophie Dervaux, Alexandra Soumm, Edicson Ruiz...

L'Orchestre Victor Hugo fait partie des orchestres français les plus imaginatifs en matière discographique, avec pas moins de huit publications depuis 2015, qui ont reçu de nombreuses distinctions.

L'Orchestre *Victor Hugo* Franche-Comté est financé par la Ville de Besançon, la Région Bourgogne Franche-Comté, la Ville de Montbéliard et Pays de Montbéliard Agglomération dans le cadre d'un syndicat mixte. Il reçoit le soutien du ministère de la Culture (DRAC Bourgogne Franche-Comté).

[VOIR LA VIDEO](#)