LES SIECLES. PARIS, TCE, ven 8 nov 2024. RAVEL : Daphnis & Chloé, ballet intégral. SAINT-SAËNS : Danse macabre op. 40, Concerto pour violoncelle n° 1 (soliste et direction : Sol Gabetta)

Les Siècles poursuivent leur résidence au TCE, confirmant de réelles affinités avec Saint-Saëns et Ravel, avec l'éclat, la sensibilité (et la connaissance) de la violoncelliste **Sol Gabetta** (ce soir soliste attendue, appréciée et aussi directrice musicale !), … Après un enregistrement mémorable, Les Siècles reprennent ainsi la partition du ballet de ***Daphnis et Chloé***, ce soir dans la version intégrale et évidemment sur instruments d'époque… Maurice Ravel compose pour Serge Diaghilev et sa compagnie des Ballets russes, l'œuvre, la plus longue de son catalogue, et la plus aboutie sur le plan poétique et orchestral. Les couleurs et l'imaginaire que développe le compositeur, égalent la puissance de l'intrigue héritée de la mythologie… l'itinéraire fragile des deux bergers Daphnis amoureux de Chloé… L'ouvrage offre même l'une des partitions les plus expressive et évocatrice, visiblement inspirée par les enjeux propres à un ballet. L'ivresse et la puissance des paysages climatiques (le lever du soleil est l'une des pages symphoniques françaises les plus subtiles jamais écrites, véritable miracle d'orchestration française), le mystère de la Nature, l'ombre de Pan, le couple amoureux… autant d'éléments qui nourrissent le rêve de Ravel bercé par le fantasme d'une Antiquité autant voluptueuse que délicieusement primitive. En somme, l'équivalent de Debussy et

de son ineffable et irrésistible *Après midi l'un Faune…*

Saint-Saëns ouvre le programme : sa célèbre **Danse macabre**, l'un de ses quatre poèmes symphoniques, suivi par son premier Concerto pour violoncelle, joué / dirigé par l'incandescente violoncelliste **Sol Gabetta** qui connaît bien la partition pour l'avoir enregistrée à l'amorce de son parcours discographique et qui l'a abordé à nouveau tout récemment (avec Les Siècles).

Trentenaire, la cheffe **Ustina Dubitsky** fut membre du chœur d'enfants de l'Opéra de Munich, s'engagea dans l'apprentissage du violon avant de convaincre dans la direction d'orchestre. En témoigne son succès au concours « *La Maestra* » ; en 2022, elle rejoint Les Siècles en étant l'assistante de François-Xavier Roth sur la production de *Lohengrin* à Munich puis celle de *La Flûte enchantée* ici-même.

Vend 8 nov 2024, 20h
PARIS, TCE Théâtre des Champs Elysées

Les Siècles / Ustina Dubitsky, direction / **Sol Gabetta,** violoncelle et direction
INFOS & RÉSERVATIONS directement sur le site du TCE, Paris : https://www.theatrechampselysees.fr/saison-2024-2025/les-siecles/les-siecles-gabetta

programme

Saint-Saëns : Danse macabre op. 40, Concerto pour violoncelle n° 1
Ravel : Daphnis & Chloé, ballet intégral

entretien

ENTRETIEN avec la maestria USTINA DUBITSKY qui dirige à partir du 8 nov, l'Orchestre Les Siècles.

La cheffe invitée par Les Siècles, USTINA DUBITSKY, explique et commente son travail avec les instrumentistes de l'Orchestre français sur instruments anciens. Répétitions puis concert… quels sont les enjeux de chaque étape avant le dévoilement orchestral aux spectateurs ? Présentation du programme où brille l'orchestration de Ravel, à travers entre autres, le ballet intégral Daphnis et Chloé…

CLASSIQUENEWS : Selon quelles sont les qualités principales de l'Orchestre Les Siècles ? Qu'apportent les instruments d'époque ?

USTINA DUBITSKY : J'aime beaucoup travailler avec Les Siècles pour plusieurs raisons. Ce sont des musicien.nes très attentif.ve.s, très à l'écoute, très intéressé.es à toute la complexité musicale et historique. Jouer le répertoire sur des instruments d'époque est très intéressant. Déjà, beaucoup de « problèmes » de la partition n'existent (presque) plus, par exemple des problèmes d'équilibre. Par ailleurs, les vents et cordes en boyaux sont tellement plus riches dans leur couleurs

de son ; grâce à eux, la musique brille d'une autre façon que dans les orchestres avec instruments modernes. Aussi, je trouve très intéressant d'entendre la version sonore que les compositeurs ont pu écouter après avoir écrit leurs œuvres.

CLASSIQUENEWS : Sur quels points particuliers travaillez-vous en répétition, puis au moment du concert ?

USTINA DUBITSKY : Dans les répétitions c'est très important de travailler sur tous les détails de l'œuvre, de régler des passages compliqués, de donner une sécurité avec les pièces jouées pour qu'on se sente à l'aise. Au moment du concert, c'est la musique, l'atmosphère de la pièce, l'histoire qu'on a envie de raconter, qui comptent.

CLASSIQUENEWS : Pouvez-vous nous présenter le concert du 8 nov ? Quels en sont les défis ?

USTINA DUBITSKY : Le programme du concert le 8 novembre contient la Danse Macabre et le 1er concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns, et dans sa deuxième partie, le ballet intégrale Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. L'orchestre a beaucoup joué et enregistré ces œuvres ; il les connaît très bien. Pour moi la difficulté était de diriger le ballet Daphnis et Chloé dans intégralité, – une pièce très longue (50 min), sans mouvements séparés, qui contient une multitude de courtes séquences, de thèmes et de danses différentes. Comme on le joue sans les danseurs sur scène qui racontent la belle histoire d'amour de Daphnis et Chloé, c'est à nous musiciens, d'investir la musique seule, si vivante, pour que le public puisse profiter amplement de la partition, « juste » avec ses oreilles. Daphnis est difficile à diriger car il y a plein de pièges à chaque mesure, donc on ne peut presque jamais se laisser porter par la musique. Cela exige une concentration totale, de la première jusqu'à la dernière note. Mais j'aime

beaucoup les challenges, et c’est un tel plaisir de pouvoir faire ce programme avec cet orchestre, en plus en tournée !

CLASSIQUENEWS : De prochains projets avec Les Siècles? Pour quelles œuvres ?

USTINA DUBITSKY : Une deuxième version de ce projet part en tournée en Suisse dès la semaine prochaine, avec Les Siècles. Xavier Phillips sera le soliste pour le concerto pour violoncelle n°1 de Saint-Saëns ; la deuxième suite de Daphnis et Chloé se substitue au ballet intégral, mais nous ajoutons le ballet de Ma Mère l’Oye, pour lequel les illustrations en direct de Grégoire Pont prendront vie et illustreront ce superbe conte de Ravel.

Propos recueillis en novembre 2024

_____