

L'ORCHESTRE À PLECTRE S.N.C.F. DE PARIS

est heureux de vous inviter
à son prochain Concert de Gala Annuel :

le dimanche 11 décembre 2011 à 15 h 00
Salle du Théâtre Traversière
15, rue Traversière PARIS 75012
M° Gare de Lyon

Libre participation

Le Président Patrice PORTET

Le Directeur artistique Fabrice PETIT

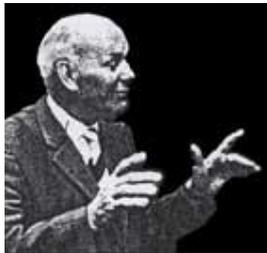
Tél : 06 79 71 48 25

<http://oap.sncf.de.paris.free.fr>

OAP, Bâtiment A (SNCF), 190 av. de Clichy - 75017 PARIS

Au cours de ce concert de Gala du 11 décembre 2011, seront interprétées des œuvres variées traversant les siècles de la période baroque à la période contemporaine : J.B. Lully, W.A. Mozart, E. Grieg, A. Borodine, mais aussi E.F. dall'Abaco, H. Villa-Lobos, J.B. Kok, S. Joplin, K. Wölki, B. Telson seront à l'honneur. En particulier, l'OAP SNCF de Paris aura le plaisir de vous faire découvrir **Wechselspiele**, suite en 4 mouvements composée en 1979 par **Konrad WÖLKI**, pionnier de l'orchestre à plectre moderne.

Konrad WÖLKI, est né le 27 décembre 1904 à Berlin. Très jeune, il s'intéresse au chant et intègre à 12 ans le chœur des enfants de l'opéra de Berlin. Il étudie la mandoline avec Reinhold VORPAHL à qui l'on doit une méthode de mandoline écrite avec son frère. A 18 ans, il crée son propre orchestre sous le nom de "Mandolinorchester Fidelio", orchestre réputé, rebaptisé "Berliner Lautergilde" qu'il dirige jusqu'en 1972.

Dès 1934, il enseigne la mandoline au "Stern'sches Konservatorium" de Berlin. En 1948 il prend la direction de l'école de musique de Reinickendorf et en 1962 celle du département d'éveil musical du conservatoire de Berlin.

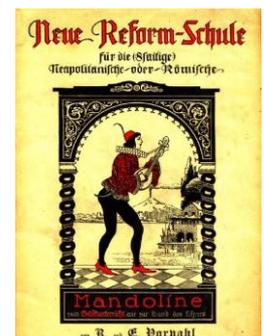
Ses compositions reflètent trois périodes :

- 1920 : Période romantique : il formalise le trémolo et écrit dans un style symphonique avec instruments à vent et timbales. "Die Helmreise" est à l'apogée de cette période.
- 1935 : Période néoclassique : Il exploite la dualité "détaché/trémolo" et compose des lignes mélodiques pour la guitare, dont le rôle se limitait initialement à l'accompagnement. La suite n°2 opus 31 en est un reflet.
- 1950 : Période de maturité : Il donne à ses compositions pour instruments à plectre l'image d'un orchestre symphonique en donnant un rôle équivalent à chaque pupitre. Jusqu'alors, le pupitre des 1ères mandolines interprétait la mélodie, la mandole le contrechant, les autres instruments principalement l'accompagnement. Le concerto en ré mineur opus 37 pour hautbois et orchestre à plectre illustre parfaitement cette équivalence des pupitres. Ce concerto contemporain dans sa sonorité et traditionnel dans sa forme représente la composition la plus aboutie de son œuvre.

Au cours de sa carrière Konrad Wölki rédige deux ouvrages fondamentaux pour notre instrument : "Histoire de la mandoline" et "Traité d'instrumentation" pour instruments à plectre.

Il publia également diverses méthodes pour mandoline, guitare, flûte à bec, accordéon etc.

Il décède à Berlin le 5 juillet 1983 et laisse un catalogue de 103 compositions.

Bon Anniversaire Bill Monroe :

Il y a 100 ans, le 13 septembre 1911, Bill Monroe est né dans une ferme de Jerusalem-Ridge, située près de Rosine dans l'Ohio Country (Kentucky). Son père, James B. Monroe est ouvrier agricole. Sa mère, Melissa A. Vandiver est d'origine hollandaise. Elle-même et son frère Pendleton, tous deux musiciens, initient Bill à la musique.

Bill est le plus jeune d'une famille de huit enfants. Orphelin à 17 ans, il rejoint dès l'été 1929 ses frères et sœurs dans la région de Chicago où il trouve un emploi dans l'industrie pétrolière. En 1934, avec son frère Charlie, il forme un duo guitare-mandoline : "The Monroe Brothers". Peu après, Birch les rejoint au violon. Le trio ainsi formé se produit dans les bals, les dancings, à la radio.

En 1938, à la suite d'une dispute, ces trois frères se séparent. Bill décide alors de moderniser son style et d'introduire la mandoline et sa virtuosité dans la musique country. En souvenir des prairies de son pays d'origine, il crée le "Blue Grass Boys". La région du Blue Grass se situe au nord-est du Kentucky. C'est une région de collines de faible altitude couverte de prairies dont l'herbe est verte et les épis bleus.

Au sein de ce groupe, de nombreux musiciens de talent font leur apprentissage. A leur contact, la vision musicale de Bill Monroe évolue constamment et ce qui l'amène à créer ce nouveau genre dit "Bluegrass". C'est après la deuxième guerre mondiale que Bill Monroe réussit à imposer ce style musical, très en marge des musiques country très en vogue à cette époque. Il composa plus de 200 pièces et fut reconnu comme étant le père de cette musique. Il est mort le 9 septembre 1966 à Springfield dans le Tennessee.

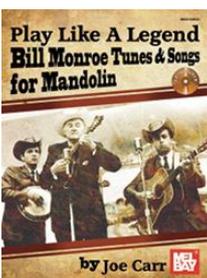
Le Bluegrass :

Ce style a pris ses racines dans les musiques traditionnelles importées dès 1734 par les premiers immigrants écossais, irlandais, gallois, italiens, espagnols etc. Ils apportent non seulement leur culture, mais également leurs instruments : violon, mandoline, guitare, basse, etc. Les apports des musiques afro-américaines, du banjo et du jazz ne furent pas négligeables. Le bluegrass serait né du rapprochement du folklore rural et montagnard et du gospel, chant religieux.

Traditionnellement, le bluegrass est joué sur des instruments à cordes acoustiques, rythmé par des basses généralement jouées en pizzicati, en adoptant parfois la technique dite du "claque style" pour accentuer le rythme. Un ou plusieurs musiciens jouent à tour de rôle la mélodie et improvisent librement. Les autres musiciens de la formation assurent l'accompagnement. Ces solos d'instruments permettent aux interprètes de mettre en valeur leur virtuosité et leur technique auprès du public. Ces séquences de jeux sont souvent caractérisées par la rapidité des *tempi*, la dextérité instrumentale et la complexité des accords. Le bluegrass est une musique très rythmée aux harmonies vocales à deux, trois ou quatre parties avec souvent une dissonance dans la voix la plus haute, ce qui se traduit par l'utilisation d'une octave au-dessus de la ligne mélodique standard.

Les thèmes abordés par le bluegrass se fondent sur la vie quotidienne, sur l'existence dure des ouvriers, leurs ressources modestes, etc.

En 2000, le film "O'Brother" et sa bande-son redonne un gain d'intérêt pour cette musique. Les mélodies de ce film sont reprises dans le répertoire de l'ensemble "Paris Bluegrass Band" basé en Île de France. Présent lui aussi en région parisienne, le groupe "Blue Railroad Train" a la même passion pour le bluegrass traditionnel interprété dans la plus pure tradition de la musique acoustique américaine. Ce groupe international se produit tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

Jouer Bill Monroe : Mel Bay présente un livre et un CD consacrés à Bill Monroe. Son auteur Joe Carr analyse les différentes nuances et motifs rythmiques repris par ce compositeur. Ce livre inclut des transcriptions et arrangements pour mandoline ainsi que 32 photos inédites du père du bluegrass. C'est un retour aux racines à travers le style de son emblématique fondateur.

Niveau requis pour le mandoliniste : débutant à intermédiaire. ff
Référence chez Mel Bay Publications, Inc : 22153BCD

Les instruments du Bluegrass :

Mandoline, guitare, basse et banjo sont les instruments les plus utilisés. Mandoline et banjo ont été modifiés ou leur jeu adapté.

La Mandoline Gibson F5 :

Le 11 mai 1896, Orville H. Gibson dépose un brevet protégeant un nouveau concept sur la construction et le design de la mandoline. Il pensait que la caisse bombée en "lamellé-collé" de la mandoline ne possédait ni le degré de résonance nécessaire pour la puissance, ni une action vibratoire suffisante pour la qualité du son. S'inspirant du violon, Gibson creuse dans des blocs de bois relativement épais le dos et la table d'harmonie. Le dos de la caisse de résonance est relativement aplati, tandis que la table d'harmonie est bombée afin d'obtenir une surface convexe sur laquelle est posée le chevalet mobile. Le manche est allongé et son talon est creusé afin d'obtenir une caisse de résonance supplémentaire. Un an après son décès (août 1918), la compagnie "Gibson Mandolin-Guitar Mfg. Co, Ltd." embauche un jeune ingénieur acousticien qui, s'inspirant lui aussi des méthodes de fabrication des violons, remplace la rosace par des ouïes en forme de f et modifie le diapason. Ainsi naquit le modèle F5 rendu célèbre par Bill Monroe, exposé au "Country Music Hall of Fame" à Nashville (Tennessee).

Le Banjo 5 cordes :

Une membrane en cuir, en peau, ou même en synthétique tendue sur un cadre circulaire en bois ou en métal, un long manche, 22 frettes, cinq cordes en métal dont une petite corde fixée à la cinquième case en partant du sillet caractérisent ce banjo "bluegrass". Cette petite corde (la 1ère) n'est pas la plus grave contrairement à la 1ère du luth ou de la mandoline. L'accord standard du banjo 5 cordes est : (sol), ré, sol, si, ré, donnant un accord parfait du sol majeur.

Cet instrument est plus puissant que son homologue "old time". Un résonateur amplifie le son. La technique la plus utilisée en bluegrass est la technique dite "scruggs style", technique développée par Earl Scruggs. Chaque doigt est muni d'un plectre et les cordes sont pincées vers le haut, ce qui permet plus de rapidité et de virtuosité.

Ensemble Gabriele Leone – Des musiciens passionnés :

L'Ensemble Gabriele Leone doit son nom à un grand virtuose de la mandoline du 18e siècle. Il se compose de mandolinistes et guitaristes passionnés qui se sont perfectionnés auprès de maîtres comme Ugo Orlandi, Marga Wilden-Huesgen, Alberto Ponce, James Tyler, Paul O'Dette, etc.

Son originalité réside dans son vaste répertoire (plus de 100 œuvres) de musique écrite pour mandoline au 18e siècle, qu'il joue sur instruments d'époque avec, si l'œuvre le demande, la participation de claveciniste, théorbiste, altiste-baroque etc.

Didier Le Roux et Jean-Paul Bazin, membres fondateurs de l'Ensemble, ont effectué des recherches sur ces musiques du 18e siècle et sur l'évolution des instruments à plectre de la guiterne (fin 13e siècle) à la mandoline napolitaine (18e siècle), en passant par la mandore, la mandoline lombarde, la mandoline génoise, la mandoline bresciane etc.

Chaque année depuis 1979, ces deux solistes de l'Estudiantina d'Argenteuil, accompagnés par Guy Le Roux à la guitare et rejoints par Éric Depret en 1982, ont donné des récitals de musique originale du 18e siècle. Avec Jaona Girard, ils fondent en 1991 l'Ensemble Gabriele Leone, qui remporte en 1994 le 1er prix de musique de chambre et le 1er prix de la meilleure interprétation d'une œuvre de Frescobaldi au premier concours international de Ferrare (Italie).

Leur répertoire ne se limite pas aux compositeurs du 18e siècle (Barbella, Hoffmann, Leone, Scarlatti etc.) Au fil du temps, ils intègrent la musique romantique (Calace, Munier etc.) et contemporaine (création en France de diverses compositions de Ambrosius, Angulo, Behrend, Mandonico, et des 3 pièces de Jean Françaix en 1996). De plus, ils contribuent à l'enrichissement du répertoire de la mandoline en passant des commandes à des compositeurs contemporains (Michel Bosc, Vincent Bouchot, Philippe Miller, Laurent Raynaud, Alex de Valera...)

© C. Leclercq

Les transcriptions (par les membres de l'Ensemble) d'œuvres des grands compositeurs (quatuors de Haydn, Mozart, Ravel, Telemann, concert pour violons de Vivaldi...) et la musique de scène (pour des pièces de Goldoni, Molière, Beckett ...) font également partie de leurs péchés mignons, de même que la musique sud-américaine. Ils découvrent ce répertoire traditionnel de mandoline (choro brésilien, danza, vals, merengue et joropo vénézuéliens) au cours de stages avec Cristobal Soto, et l'intègrent à leurs programmes. Dans le souci d'interpréter cette musique dans la tradition et avec un rythme soutenu la cuatriste Michèle Maréchau-Mendoza rejoint l'Ensemble.

Transmettre la connaissance est fondamental : lors des stages ou conférences en France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie, ils enseignent l'histoire de la mandoline, de ses techniques, de son répertoire, de ses compositeurs.

L'Ensemble s'est produit récemment aux Lundis de Camaret (pour la troisième fois en 10 ans), au festival de cordes de Liniers (Vienne), ainsi qu'à plusieurs reprises dans les Ardennes, en Région Parisienne en particulier, le 18 novembre à l'occasion des 90 ans de l'orchestre à plectre de Courbevoie.

Un troisième CD, consacré à six duos et trios de Barbella, compositeur napolitain du 18e siècle, a été enregistré. Les pièces y sont jouées sur instruments d'époque, une première mondiale pour cet opus (sortie prévue en 2012).

Promouvoir la mandoline est une priorité pour l'Ensemble Gabriele Leone. Ainsi dans un esprit de coopération, ces excellents musiciens n'hésitent pas à venir renforcer les orchestres à plectre afin que la prestation donnée s'effectue, à la grande satisfaction des spectateurs, dans les meilleures conditions.

Après avoir compté dans ses rangs pendant de longues années les mandolinistes argenteuillais Didier Le Roux, Jaona Girard, Céline Cellucci et Elisabeth Fournier, l'Ensemble est aujourd'hui composé de :

Eric Depret et Yuko Fujikura, mandoline
Jean-Paul Bazin, mandole et mandoloncelle ;
Anne-Christelle Vignaud et Guy Le Roux, guitare et guitare basse
Michèle Maréchau-Mendoza, cuatro - Didier Maizières, percussions

Contact :

Association Gabriele Leone

chez Anne et Eric Depret

2 rue de la Gare

F-08700 Gespunsart

téléphone : 01 39 98 70 63

courriel : gabriele.leone@laposte.net

site : www.ensemble-gabriele-leone.org

© Y. Fujikura

Directeur de la publication : Patrice Portet - Rédacteur : Marc Détrez - Conseiller technique : Fabrice Petit,

Comité de lecture : Danièle Botta, Laurence Petit, Laurent Marin-Lamellet, Michel Lecomte

Maquette : Laurent Marin-Lamellet

La mandoline en Île de France :

Le trio Assai :

Au cours du concert donné le vendredi 30 septembre 2011 à la maison des cultures du monde, le trio Assai nous invite à découvrir la musique espagnole et sud-américaine du 20ème siècle. Le trio interprète des œuvres de différents styles écrites pour des instruments à plectre (Triangulo Manriqueno de José Luis Martinez), ou interprétés dans la plus grande tradition (Brejeiro de Ernesto Mazareth), ou transcrites (Aria – Bachianas Brasileiras n°5 de Heitor Villa-Lobos). Ces œuvres furent jouées avec finesse et sensibilité sur des instruments à plectre espagnols : mandolines 12 cordes (2x6) appelée bandurria, luth ténor, guitare. Le trio met en valeur les différentes possibilités de ces instruments : timbre, expression des sentiments, musicalité.

L'ensemble à Plectre de Courbevoie fête ses 90 ans ; Exposition :

Du 15 au 19 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Salle des Fêtes - 7 bd Aristide-Briand, Courbevoie (92) :

Histoire des cordes pincées (mandolines et guitares) et Histoire de l'Ensemble à Plectre de Courbevoie.

Concerts :

Judi 17 novembre à 20h - Eglise évangélique - 40 rue du 22 septembre, Courbevoie (92).

Le "petit ensemble Pizzicatis" interprète de la musique classique et populaire.

Vendredi 18 novembre à 21h - Ancienne mairie de Courbevoie- rue et place de l'Hôtel de Ville, Courbevoie (92).

L'Ensemble Gabriele Leone interprète de la musique traditionnelle du Venezuela, du Choro brésilien, ainsi que des pièces classiques et contemporaines écrites pour la mandoline.

Renseignements par courriel : gabriele.leone@laposte.net ou sur notre site internet : www.ensemble-gabriele-leone.org

Samedi 19 novembre à 20h - Salle de Fêtes - 7 bd Aristide Briand, Courbevoie (92)

l'Ensemble à Plectre des Hauts-de-Seine (orchestre de mandolines) sous la direction de Christian PARMENTIER fête ses 90 ans.

Renseignements : 01 47 89 50 16

Entrée libre

L'Estudiantina d'Argenteuil :

Le nouveau CD "La Follia Madrigal" sera présenté le 17 novembre de 19 à 20 heures à la librairie "le presse papier" sise à Argenteuil (28 Avenue Gabriele Péri). Cet enregistrement est consacré pour l'essentiel à des œuvres originales écrites pour mandolines et guitares par des compositeurs d'aujourd'hui : Bruno Giner, Alexandros Markeas, Frédéric Martin, Eduardo Angulo.

Concerts :

Samedi 19 novembre à 17 heures – Médiathèque Elsa Triolet & Aragon – 12/14 boulevard Léon Feix, Argenteuil (95).

Le quatuor de l'Estudiantina d'Argenteuil interprétera des musiques sud-américaine et classique.

Dimanche 27 novembre à 15 h 30 – Le figuier blanc – 16/18 rue Grégoire Collas, Argenteuil (95)

l'Estudiantina d'Argenteuil offrira trois escales en Amérique du sud. Au programme : Leonardo Sanchez, Eduardo Angulo, Jean Christophe Rozas.

Entrée libre sur réservation