

PHILHARMONIE DE PARIS

WEST SIDE STORY / STAR-CROSS'D LOVERS

Samedi 9 et dimanche 10 mai 2015

PHILHARMONIE
DE PARIS

Star-Cross'd Lovers

*“Two households, both alike in dignity,
in fair Verona, where we lay our scene,
from ancient grudge break new mutiny,
where civil blood makes civil hands unclean.*

*From forth the fatal loins of these two foes
a pair of star-cross'd lovers take their life;
whose misadventured piteous overthrows
do with their death bury their parents' strife.”*

WILLIAM SHAKESPEARE, 1595

*« Deux familles, égales en noblesse,
dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène,
sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles
où le sang des citoyens souille les mains des citoyens.*

*Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis
a pris naissance, sous des étoiles contraires,
un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable
doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents.”*

SAMEDI 9 MAI 2015 20H30

DIMANCHE 10 MAI 201516H30

SALLE DES CONCERTS

Leonard Bernstein

West Side Story – arrangement pour deux pianos et percussions
d'Irwin Kostal

ENTRACTE

David Chalmin

Star-Cross'd Lovers (création)

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE, PIANOS

RAPHAËL SÉGUINIER, GONZALO GRAU, PERCUSSIONS

DAVID CHALMIN, GUITARE ÉLECTRIQUE

YAMAN OKUR, CHORÉGRAPHIE

MAËLLE DUFOUR, PETER BORDAGE, HUGO DE VATHAIRE,

MAHAMADOU GASSAMA, JEAN-BAPTISTE MATONDO,

ANTONIO MVUANI-GASTON, JACKSON NTCHAM, DANSE

DURÉE DU SPECTACLE : ENVIRON 1H40.

Leonard Bernstein

West Side Story – arrangement pour deux pianos et percussions
d'Irwin Kostal

1. Prologue
2. Jet Song
3. Something's Coming
4. Rock Blues
5. Mambo
6. Cha Cha
7. Maria
8. America
9. Cool
10. I Feel Pretty
11. One Hand, One Heart
12. Tonight
13. Somewhere
14. A Boy Like That
15. I Have a Love
16. The Rumble
17. Finale.

West Side Story est probablement le chef-d'œuvre de Bernstein et, incontestablement, avec *Rhapsody in Blue* de George Gershwin, l'œuvre américaine la plus connue à travers le monde. Depuis la réception très favorable de la critique et du public new-yorkais lors de la création au Winter Garner Theatre de Broadway, le 26 septembre 1957, et le succès phénoménal de l'adaptation cinématographique de Robert Wise en 1961, cette version urbaine et contemporaine de *Roméo et Juliette* n'a jamais cessé d'enthousiasmer et d'émouvoir les publics les plus divers.

Si *West Side Story* porte bien la marque inimitable de Bernstein, elle n'en est pas moins une œuvre née d'un formidable travail collectif qui

réunissait, entre autres, le chorégraphe et metteur en scène Jerome Robbins, le librettiste Arthur Laurents, le parolier Stephen Sondheim et les arrangeurs Sid Ramin et Irwin Kostal. Ces derniers jouèrent un rôle essentiel en assurant une tâche que Bernstein était loin de dédaigner, mais à laquelle il n'avait guère le temps de se consacrer, étant pris par les répétitions musicales avec la troupe mais aussi par ses activités de chef d'orchestre.

Irwin Kostal, à qui l'on doit cette remarquable adaptation pour deux pianos et percussion des pages les plus célèbres de *West Side Story*, considérait Bernstein comme un grand orchestrateur, allant même jusqu'à dire qu'il n'aurait pas fait appel à eux s'il avait eu le loisir de réaliser l'orchestration de *West Side Story*. Les deux arrangeurs suivaient strictement les directives du compositeur qui leur faisait totalement confiance. Mais Bernstein était souvent surpris par leurs idées et s'étonnait de ne pas y avoir pensé. Il s'empressait alors, sans états d'âme, de les faire siennes. Il confia un jour à Irwin Kostal qu'il était comme une éponge. « *Chacune des choses que je connais, je l'ai apprise de chaque personne que j'ai rencontrée. Je tire parti de leur intelligence.* » Bernstein sut ainsi tirer parti des talents d'orchestrateur de Ramin et de Kostal, et aussi de leur fine intelligence, capable de comprendre et de si bien servir sa propre musique. Cette fidélité valut à Ramin et à Kostal de se voir confier l'orchestration de la version cinématographique – un travail qui fut récompensé par un Oscar et un Grammy Award.

C'est Bernstein lui-même qui demanda à Irwin Kostal de réaliser un arrangement pour le duo de pianos constitué par Katia et Marielle Labèque. Cette suite de dix-sept pièces comprend un assortiment de danses et de songs qui apparaissent sous un jour nouveau. Grâce à sa parfaite connaissance de la partition, Kostal réussit à faire sonner sa petite formation avec une plénitude orchestrale. La monochromie des deux pianos, loin d'affadir la musique, permet de mieux apprécier un langage harmonique simple mais cependant très subtil mis au service des immenses qualités de mélodiste du compositeur. Privés de la

dimension lyrique que portaient les voix, les songs déploient leurs phrases avec un naturel et une authenticité insoupçonnés.

Le génie de Bernstein pour le mélange des styles, qu'ils soient populaires ou savants, est particulièrement mis en valeur dans cet arrangement. La simplicité mélodique de « One Hand, One Heart » a quelque chose de schubertien, et l'élégance de la transcription de « I Feel Pretty » semble une référence voilée au Ravel inspiré par l'Espagne. Les deux pianos font parfois sonner « Jet Song » comme un boogie-woogie et « Something's Coming » comme un ragtime. Les pianos et la percussion forment également une alliance efficace pour souligner les qualités rythmiques de *West Side Story* qui s'expriment dans les danses et, tout particulièrement, dans le célèbre « Mambo ». La nature dionysiaque de la musique de Bernstein, qui magnifie les qualités propres à la musique américaine (vitalité, énergie et optimisme), prend tout son sens dans cette version. Mais l'élégance avec laquelle Kostal traite les pages plus intimistes de *West Side Story*, comme « Somewhere » ou « Maria », souligne aussi remarquablement la nature apollinienne du compositeur.

MAX NOUBEL

David Chalmin

Star-Cross'd Lovers (création)

Le danseur et chorégraphe Yaman Okur revisite le drame shakespearien sur une création musicale de David Chalmin. Un ballet contemporain inspiré de Roméo et Juliette pour six breakdancers, une danseuse contemporaine, deux pianos, guitare électrique, électronique et batterie.

David Chalmin a collaboré à de nombreuses reprises avec Katia et Marielle Labèque, notamment au sein du projet « Minimalist Dream House ». Il a écrit pour elles et Yaman Okur un ballet contemporain de trente minutes teinté de minimalisme, de rock et d'électro. C'est l'envie de revisiter un classique qui a réuni les deux jeunes créateurs autour de *Roméo et Juliette*. Le thème intemporel de l'amour impossible permet tant au compositeur qu'au chorégraphe de jouer sur la tension et la résolution, la violence et l'harmonie, les antagonismes et les similitudes, la haine et l'amour.

La volonté de Yaman Okur de sortir de l'univers balisé de la musique hip-hop pour proposer à ses danseurs de nouveaux horizons musicaux a dès le début stimulé l'imagination de David Chalmin, lui-même obstiné à faire disparaître les clivages entre les « genres » musicaux. Producteur de musique classique comme de rock expérimental, il recherche en permanence les ponts entre les univers musicaux. Il a trouvé avec Katia et Marielle Labèque deux alliées qui n'ont de cesse de rompre des barrières. Comme elles ont pu le faire avec Gershwin ou les Beatles, elles continuent de démontrer que le rock, le minimalisme ou l'électronique peuvent cohabiter avec des pianos classiques et que la musique contemporaine peut être vivante et proche des musiques populaires sans être élitiste.

Argument

Acte I

Les rues de Vérone sont ensanglantées par les querelles de deux clans ennemis, les Capulet et les Montaigu. Roméo et ses amis, du clan Montaigu, s'invitent incognito à une fête donnée par les Capulet en l'honneur de leur fille Juliette. Roméo et Juliette y tombent éperdument amoureux.

Acte II

Roméo s'introduit dans le jardin des Capulet. Juliette est à son balcon. Ils se déclarent leur flamme. Ils se marieront en secret, grâce à l'aide du frère Laurent, un ami de Roméo.

Acte III

Dans les rues de Vérone, une querelle éclate entre Montaigu, menés par Mercutio, et Capulet, menés par Tybalt. Mercutio et Tybalt s'affrontent, et Mercutio est blessé à mort. Il maudit les deux familles qui s'affrontent inutilement et rend son dernier souffle. Roméo se jette alors sur Tybalt, qu'il tue. Le prince le bannit de la ville mais il parvient à retrouver Juliette pour leur unique nuit d'amour.

Acte IV

Juliette est promise au comte Pâris, Roméo est en exil. Désespérée, elle sollicite l'aide du frère Laurent. Un plan est échafaudé : elle prend un poison qui lui donne l'apparence de la mort pour quelques heures. Déposée dans le caveau familial, elle pourra y retrouver Roméo.

Acte V

Roméo apprend que Juliette est morte. Il ne recevra jamais la lettre de frère Laurent lui révélant le subterfuge. Désespéré, il rejoint Juliette dans le tombeau où elle est allongée et s'empoisonne à ses côtés. Juliette se réveille au moment où son bien-aimé s'éteint, et se tue avec sa dague. Frère Laurent révèle la vérité aux deux familles, qui finissent par se réconcilier autour des corps de leurs enfants morts.

KATIA ET MARIELLE LABÈQUE

Katia et Marielle Labèque sont connues pour la fusion et l'énergie de leur duo. Filles d'Ada Cecchi (élève de Marguerite Long), elles ont été dès l'enfance immergées dans la musique. Leurs ambitions musicales ont débuté très tôt et c'est leur interprétation contemporaine de la *Rhapsody in Blue* de Gershwin (un des premiers disques d'or de la musique classique) qui leur a apporté la consécration internationale. Depuis lors, elles poursuivent une éblouissante carrière tout autour du monde. Elles sont invitées régulièrement par les orchestres les plus prestigieux : Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, Berliner Philharmoniker, Orchestre de la Radio Bavaroise, orchestres symphoniques de Boston et Chicago, Cleveland Orchestra, Staatskapelle de Dresde, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Filarmonia della Scala, Philadelphia Orchestra et Wiener Philharmoniker, sous la direction de Semyon Bychkov, Lionel Bringuier, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Sir John Eliot Gardiner, Miguel Harth-Bedoya, Kristjan Järvi, Paavo Järvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Georges Prêtre, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin, Michael Tilson Thomas et Jaap van Zweden. Elles se produisent également avec des ensembles de musique baroque

tels The English Baroque Soloists avec Sir John Eliot Gardiner, Il Giardino Armonico avec Giovanni Antonini, Musica Antica avec Reinhard Goebel et Venice Baroque avec Andrea Marcon. Elles ont récemment effectué une tournée européenne avec l'Orchestra of the Age of Enlightenment et Sir Simon Rattle. Katia et Marielle Labèque ont le privilège de travailler avec de nombreux compositeurs de leur temps : Thomas Adès, Louis Andriessen, Luciano Berio, Philippe Boesmans, Pierre Boulez, Philip Glass, Osvaldo Golijov, György Ligeti, Olivier Messiaen. Parmi les théâtres et les festivals prestigieux où elles se produisent, citons le Musikverein de Vienne, la Musikhalle de Hambourg, la Philharmonie de Munich, le Walt Disney Hall à Los Angeles, le Carnegie Hall de New York, le Royal Festival Hall de Londres, la Scala, la Philharmonie de Berlin, Hollywood Bowl, festivals de Lucerne, de Ludwigsbourg, Mostly Mozart, de Ravinia, de la Ruhr, de Tanglewood, de Salzbourg, BBC Proms... Plus de 33000 spectateurs ont assisté au concert de gala qu'elles ont donné à la Waldbühne de Berlin avec les Berliner Philharmoniker sous la baguette de Sir Simon Rattle (disponible en DVD). Pour leur propre label, KML Recordings, elles ont récemment enregistré *Sisters*, qui rassemble des moments musicaux captés au cours de leur vie personnelle et professionnelle. À l'automne 2015 paraîtra un DVD tiré du documentaire *The Labèque*

Way produit par El Deseo (Pedro Almodóvar) et réalisé par Félix Cábez. Parmi leurs précédents DVD, on trouve un album consacré à Gershwin et Bernstein et leur projet *Minimalist Dream House*. Elles ont aussi créé la Foundation KML dans le but de stimuler la création et développer le répertoire pour deux pianos grâce à la rencontre entre artistes d'horizons divers. Un des projets récents de la Fondation a été mené autour de Bernard Hermann avec l'Orchestre de la WDR. En avril 2015, elles présentent un nouveau projet autour de la musique de Moondog – une commande de Kings Place à Londres – dans le prolongement de leur travail sur les compositeurs minimalistes. Elles se produisent avec le groupe Ubunoir. Les 28 et 30 mai 2015, au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, aura lieu la création du concerto de Philip Glass écrit pour elles, avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra sous la direction de Gustavo Dudamel.

RAPHAËL SÉGUINIER

Raphaël Séguinier est l'un des batteurs et percussionnistes les plus actifs de sa génération, capable de se produire dans des styles aussi variés que l'électro, le rock, la pop, le post-rock, la musique improvisée, classique ou contemporaine. Sa carrière l'a amené à se produire avec des artistes comme Rufus Wainwright,

Saul Williams, Micky Green, Chocolate Genius, Matt Elliott, Émilie Simon ou Katia et Marielle Labèque, dans des salles aussi prestigieuses que le Musikverein de Vienne, le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, la Scala de Milan, la Philharmonie de Berlin, le KLL de Lucerne, le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel, etc. Il joue aux côtés d'orchestres et de chefs comme les Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle, l'Orchestre Bruckner et Dennis Russell Davies, l'Orchestre Symphonique du MDR de Leipzig, l'Orchestre Symphonique de Sydney et Miguel Harth-Bedoya... Il participe à des festivals de rock comme Rock en Seine, le Festival Sziget, Glastonbury, Fuji Rock... Il débute sa carrière dans le domaine de la musique indépendante et improvisée, montant son propre groupe, Polagirl, et intégrant un collectif de musique improvisée, Zazen, avec lequel il multiplie les projets mêlant hardcore, musique traditionnelle, jazz, électro... Il joue et enregistre régulièrement avec Katia et Marielle Labèque : *West Side Story*, *Minimalist Dream House*, *Nazareno*, *Bernard Hermann Project*, etc. En 2012, il forme Ubunoir avec le producteur, guitariste et compositeur David Chalmin (Red Velvet, B for Bang, *Minimalist Dream House*, *Star-Cross'd Lovers...*). Il fait également partie du groupe Noi avec David Chalmin et Massimo Pupillo (ZU).

GONZALO GRAU

Gonzalo Grau a débuté sa formation musicale à l'âge de trois ans à Caracas. Au long de sa vie musicale, il a appris à jouer de nombreux instruments, de la viole de gambe et du violoncelle au cajón flamenco et à son instrument principal, le piano. Diplômé de Berklee, il s'est imposé comme multi-instrumentiste, participant à des projets de musique vénézuélienne comme Maroa, la Schola Cantorum du Venezuela, la Camerata de Caracas et le Simón Bolívar National Youth Orchestra, et collaboré avec des artistes jazz comme Maria Schneider et Timbalaye. En tant que directeur musical, il mène deux projets : Plural (fusion jazz latin, flamenco, musique vénézuélienne) et La Clave Secreta (fusion salsa), nommé aux Grammy en 2008. Il a participé à plus de 80 enregistrements tant dans le domaine de la musique classique que dans celui des musiques populaires. Parmi ses productions récentes, mentionnons l'enregistrement studio de la *Passion selon saint Marc* d'Osvlado Golijov (Prix ECHO 2010), l'album *México* de Rolando Villazón (Prix ECHO 2011), ainsi que *Nazareno* et *West Side Story* avec Katia et Marielle Labèque. En tant que compositeur et arrangeur, il a collaboré avec Osvlado Golijov pour l'opéra *Ainadamar* et la *Passion selon saint Marc*. Ses compositions propres comprennent l'ouverture *Pregunta y Respuesta* commandée par l'Orchestre

Symphonique d'Atlanta (2008), *Café con Pan*, commandé par l'Orchestre Symphonique de Chicago (2008), *Nazareno*, commandé par Katia et Marielle Labèque (2010), l'oratorio *Aqua*, commandé par l'Académie Bach de Stuttgart (2011), *Viaje*, commandé par le Boston Landmarks Orchestra (2012), et *Fantasia de Guayaba Habanera*, concerto pour violon commandé par Johnny Gandelsman et Community MusicWorks (2013).

DAVID CHALMIN

Né à Chambéry en 1980, David Chalmin est compositeur, producteur, ingénieur du son et musicien. Élevé dans un environnement très musical et après quelques années d'étude du piano, il choisit la guitare électrique à l'âge de 14 ans. Ses collaborations s'étendent de la musique classique au rock indé. Créée à la Philharmonie de Paris, sa pièce *Star-Cross'd Lovers*, composée pour les pianistes Katia et Marielle Labèque, guitare électrique et batterie, basée sur le drame Shakespearien de *Romeo et Juliette* et accompagnée d'une chorégraphie pour sept danseurs du break-dancer Yaman Okur, sera reprise dans différentes villes parmi lesquelles Lucerne, Montpellier, Dortmund et Bordeaux. En avril 2015, David Chalmin présente un nouveau projet autour de la musique de Moondog, commandée par Kings Place, dans la continuité du travail sur les compositeurs

minimalistes qu'il a entamé en 2011. En 2014, l'Orchestre du WDR de Cologne lui commande une suite orchestrale à partir des musiques de film de Bernard Herrmann, interprétée par l'orchestre, Katia Labèque et son groupe rock, au sein duquel il est guitariste. Depuis 2013, il s'est associé à Raphaël Séguinier pour créer le duo rock Ubunoir. Leur premier EP, entièrement autoproduit, est sorti en mai 2014. David Chalmin a créé son propre studio d'enregistrement dans le centre de Paris (Studio K) en 2009, où il effectue la plupart de ses productions. Depuis 2012, il est également en charge du Studio KML créé par les pianistes Katia et Marielle Labèque à Rome. C'est là qu'il a produit et enregistré toutes les sorties récentes de Katia et Marielle Labèque (*Sisters, Minimalist Dream House, Shape of My Heart, Satie, Bernstein/Gershwin*). Depuis 2013, il collabore régulièrement avec le chanteur anglais Matt Elliott en tant que coproducteur (*Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart* est sorti en 2013) et guitariste. Il est également chanteur et guitariste au sein du projet *Minimalist Dream House* des sœurs Labèque, avec lesquelles il a joué dans de nombreuses et prestigieuses salles dans le monde : Cité de la musique à Paris, Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), Toronto Summer Festival, Auditorium de Bordeaux, Odysseus à Blagnac, Kings Place à Londres, etc. David Chalmin compose régulièrement pour l'image. Il a collaboré entre autres

avec les réalisateurs Félix Cábez, Cédric Ido, Antonin Martin-Hilbert, les artistes vidéo Nathalie Joffre, Luigi & Iango... Il a par ailleurs travaillé comme ingénieur/réalisateur avec Sting, Nadéah, B For Bang, Kalakan, Perrine en Morceaux, Padbrapad, Sophia Charaï, Mukhtiyar Ali, Mathias Duplessy, Lucrece Sassella, Antoine Sahler, François Morel, Oldelaf, Viktor, etc.

YAMAN OKUR

Yaman Okur s'est pris de passion pour la danse dès ses premières années d'adolescence. Après un an passé à se perfectionner en danse contemporaine, ballet et jazz à l'Académie Internationale de Danse (AID), il a été invité à rejoindre l'équipe de Trafic de Style avant de devenir membre de Wanted Posse en 1999. En 2001, il remporte le titre de champion du monde à la Battle of the Year. Bien qu'ancré dans le hip-hop, il perfectionne son style au fil des ans, jusqu'à remporter le concours Juste Debout en 2007 dans la catégorie expérimentale. Son sens aigu de la musique et sa maîtrise inégalée de son corps, qui lui ont permis de remporter de nombreux concours et « battles », ont été déterminants dans le développement de son style unique, qui a su capter l'attention de spectateur et de danseurs dans le monde entier. Son travail de chorégraphe, destiné à sa propre troupe

de danse, Pro Phenomen, comme à des artistes de l'envergure de Madonna, est également reconnu internationalement. Par ailleurs, tout en s'efforçant de changer le regard porté sur la culture hip-hop, il s'attache à attirer les jeunes générations vers la danse. Yaman Okur a collaboré avec des artistes comme Reda (*La Vie parisienne* d'Offenbach en 1997, ouverture de la Coupe du Monde de football 1998), Kamel Ouali (*French Cancan* aux Folies Bergères en 1999, *Le Roi Soleil* en 2005-2006), Madonna (tournée *Sticky and Sweet* en 2008-2010, clip de « Celebration » en 2009, tournée *MDNA* en 2011-2012, clip « Turn up the Radio » en 2012) ou encore Le Cirque du soleil (spectacle *Kurios* en 2014). Il a également travaillé sur des comédies musicales (*Les Dix Commandements* en 2000-2002, *Au-delà des murs* de Catherine Lara en 2006), des clips et diverses émissions télévisées.

01 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS PORTE DE PANTIN
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

