

DOSSIER RÉSONANCES ET RETRouvailles

LES 20 ANS DE L'ATELIER
DE MUSIQUE DE
CHAMBRE DE L'ÉCOLE
ALSACIENNE

Peinture (huile sur cuivre), Sara Fratini

**Juliette Baigné (calligraphies de mouvements)
par Antoine Bonfils**

L'Atelier de musique de chambre de l'École alsacienne célèbre cette année son 20e anniversaire, marquant deux décennies d'engagement et de créativité musicale. Le concert symphonique des 20 ans, qui s'est tenu les 15 et 16 janvier 2024, et le concert de musique de chambre des anciens élèves le 11 janvier 2024, ont été des événements mémorables.

Près de 80 musiciens ont partagé un répertoire symphonique qui a esquissé l'histoire de la musique en allant de la Renaissance à l'époque contemporaine, avec une création mondiale spécialement composée pour l'occasion. Cet événement a permis de mettre en lumière les parcours des anciens élèves et de valoriser la participation des élèves actuels, illustrant ainsi la continuité et l'évolution de l'Atelier depuis sa création.

L'événement a réuni de nombreux musiciens et chefs d'orchestre, soulignant le caractère fédérateur de l'Atelier de musique de chambre. C'est une grande famille qui partage des expériences fortes et inoubliables.

Juliette Baigné, artiste visuelle, performeuse et scénographe, ancienne élève de l'Atelier a immortalisé l'orchestre pendant les concerts à travers des calligraphies de mouvements, tandis que Sara Fratini, artiste peintre et mère d'élève a réalisé une série de tableaux pour marquer l'événement. La préparation de cette célébration a nécessité plusieurs mois de discussions, de rencontres et de réflexion, aboutissant à une semaine de répétitions intensives avant le spectacle.

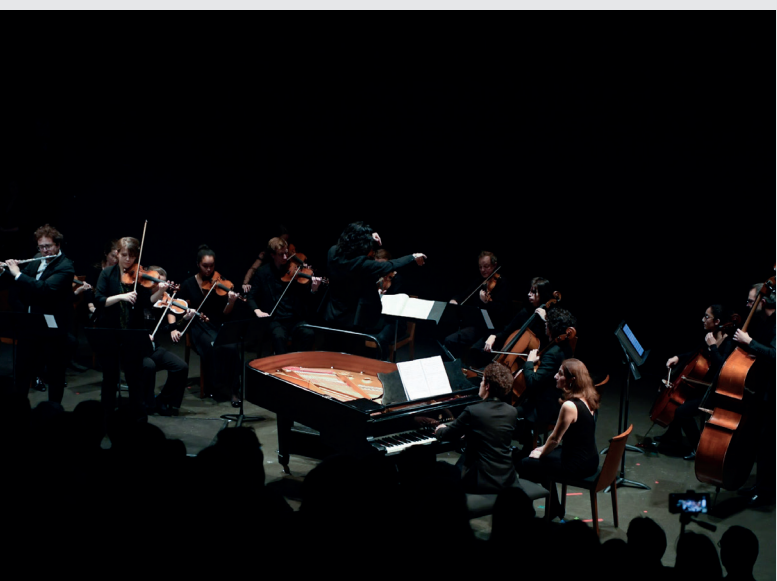
TÉMOIGNAGES INSPIRANTS

Pour Juliette «Le concert des 20 ans a été un moment très émouvant et fédérateur: j'ai été heureuse de saisir un moment de retrouvailles à son apogée lors de la dernière pièce orchestrale en la peignant en live sur la proposition de Maria. Cette peinture reflète ce moment de communion entre les générations, toutes et tous réunis par la musique, au sein de cette école qui nous a vus grandir et pour laquelle j'éprouve beaucoup d'affection.»

Sara s'est également exprimée autour de son expérience:

« Retrouvailles musicales » (répétitions):
photo de Mina Rodriguez

Le triple concerto de Bach, photo d'Antoine Bonfils

«Ce fut un honneur et une grande joie pour moi de participer à l'événement des 20 ans de l'Atelier de Musique de Chambre de l'École alsacienne animé (puisque'elle y met vraiment son âme!) par l'extraordinaire Maria Giota.

C'était aussi pour moi une occasion de lui dire «merci» pour tous les moments de beauté qu'elle partage avec nos enfants. J'ai toujours cru que toutes les formes d'art communiquent entre elles, sont «perméables», s'enrichissent réciproquement, et la musique a toujours inspiré mon travail plastique.

Dans ce même esprit de synesthésie, la série de photos et peintures «The silence of sound» naît d'un jeu sur scène où je me suis amusée à réaliser des compositions ludiques avec les instruments, les chaises, les fauteuils du théâtre, pour les faire dialoguer entre eux comme dans un concert silencieux, pour suggérer une présence de l'absence et l'attente de l'éclosion de la musique...»

Ces moments de répétitions et les concerts ont été immortalisés par Mina Rodriguez, ancienne élève et Véronique Durruty, mère d'ancienne élève, photographes professionnelles. La volonté de valoriser d'autres formes artistiques ainsi que les multiples chemins tracés par les anciens élèves de l'Atelier était forte!

Cet anniversaire a également été l'occasion de retrouvailles émouvantes, réunissant des musiciens venus de nombreux pays, Finlande, États-Unis, Belgique, Suisse et de toute la France. Inscrit dans les calendriers des participants de longue date, l'événement a vu chacun organiser sa vie professionnelle et personnelle autour de cette célébration.

Un moment fort de la soirée a été la création de l'œuvre «Ad Parnassum» de Pascal Zavaró, dirigée par Louis Langrée. Contrairement à l'anniversaire des dix ans où il avait dirigé l'intégralité du programme, Louis Langrée a partagé le podium avec des jeunes chefs anciens élèves de l'Atelier qui se sont tournés vers la direction: Aliisa Neige Barrière, Etienne Jarrier et Bruno Rosenthal.

Pascal Zavaró, compositeur, évoque la genèse de sa contribution à l'anniversaire: «Au début de l'été 2023, Maria Giota a eu une très belle initiative: elle me demanda de composer une pièce d'orchestre pour célébrer les 20 ans de son Atelier de Musique de Chambre! Il fallait que cette nouvelle pièce puisse réunir plusieurs des ensembles qui avaient déjà joué dans son Atelier, et permettre à chacun de participer. Bien habitué à composer pour des orchestres symphoniques «conventionnels», j'étais enthousiaste à l'idée d'apporter mon concours à cet anniversaire. L'effectif pour lequel je devais écrire était plutôt atypique: 4 flûtes, 4 saxophones, 2 pianos et 4 pianistes. Pas de percussions ni de trombones mais un

«Ad Parnassum» de Pascal Zavaro, photo de Véronique Durruty

ensemble de cordes... Ces contraintes m'ont finalement semblé stimulantes et j'ai composé durant l'été une pièce d'une douzaine de minutes, pour une quarantaine de musiciens. Après trois exécutions (sous la direction de Louis Langrée, puis d'Etienne Jarrier) j'étais content de voir que *Ad parnassum* avait plutôt bien répondu aux attentes des musiciens et du public, mêlant tradition, modernité, un soupçon d'humour et de références pour les jeunes musiciens. Il faut rendre grâce à la participation de tous: Maria Giota, Louis Langrée, Etienne Jarrier, les élèves (anciens et actuels) et leurs parents, une administration et une direction bienveillantes. Puisse *Ad Parnassum* devenir un «hymne» pour l'École alsacienne et son Atelier de musique de chambre!»

Le thème des 20 ans, orchestré avec brio par Maria Giota, portait sur l'évolution de la musique de la Renaissance à aujourd'hui, soulignant la relève assurée par les jeunes générations. Cet événement a permis aux parents de jouer avec leurs enfants, aux fratries de se retrouver et à tout le monde de trouver sa place. L'implication des parents d'élèves musiciens professionnels a toujours été un élément essentiel pour l'évolution de l'Atelier de musique de chambre ainsi que celle des anciens élèves qui sont toujours prêts à transmettre aux plus jeunes et à partager leur expérience avec enthousiasme et générosité. L'anniversaire fut l'occasion pour certains anciens élèves ayant tracé d'autres chemins professionnels

de reprendre la pratique instrumentale, réparant leurs instruments trop longtemps délaissés, renouant avec leurs professeurs et leur passion pour la musique.

Jeanne-Marie Conquer, mère d'anciens élèves, violoniste professionnelle (ensemble intercontemporain), toujours prête à partager la scène avec nos jeunes musiciens, parle de son attachement à l'Atelier: «L'Atelier de Musique de Chambre de Maria Giota est construit sur une pédagogie musicale complète et structurée.

Apprentissage des œuvres, recherche et transcriptions des œuvres, répétitions et concerts.

Cette chaîne indispensable se développe de la pratique individuelle au travail de groupe, de l'étude de l'œuvre au concert. Tous niveaux confondus, tous instruments confondus, chaque élève musicien de l'Atelier de Maria peut trouver sa voie d'amateur éclairé ou pour certains le choix d'une filière professionnelle.

Pour célébrer le 20e anniversaire de cet atelier les élèves actuels, des anciens élèves et des parents fidèles ont été réunis pour cette fête. La participation des anciens élèves et des parents témoignent de la force de cette entreprise.»

La captation du spectacle a été réalisée par Étienne Jarrier, ancien élève devenu chef d'orchestre et cinéaste, qui a joué un rôle clé dans la préparation de l'anniversaire et qui a eu le plaisir de diriger «Ad Parnassum» pendant la célébration

Joël-François vu par Véronique Durruty

« Retrouvailles sur scène », photo d'Antoine Bonfils

des 150 ans de l'École le 1er juin au Grand Amphithéâtre de La Sorbonne.

L'événement fut une véritable fête, marquée par des retrouvailles émouvantes et une reconnaissance unanime du travail de Maria Giota, qui a dédié 20 ans de sa vie à l'Atelier de musique de chambre, assurant son rayonnement artistique sans relâche. Un hommage émouvant a également été rendu à la grande compositrice finlandaise Kaija Saariaho, à travers l'interprétation de Laconisme de l'Aile par Pierre Hurbli, flûtiste professionnel et ancien élève de l'Atelier et Jean-Baptiste Barrière, mari de la compositrice qui s'est occupé de la réalisation de la partie électronique.

Leur fille Aliisa qui a joué en tant que soliste et a dirigé deux des pièces du programme témoigne: «C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu participer aux concerts anniversaire de l'Atelier de Musique de Chambre, 15 ans après avoir quitté l'École alsacienne. J'étais très heureuse de pouvoir rencontrer les élèves de l'école et de pouvoir, je l'espère, leur rendre une part de la générosité que Maria Giota nous avait inculquée (et qu'elle continue bien sûr de partager!) et leur transmettre la joie de partager la musique. Car oui, la transmission et le partage sont les valeurs reines de la musique et notre monde

en a bien besoin. Ce concert nous a aussi donné l'opportunité de nous retrouver avec d'anciens amis et de partager des moments en musique avec beaucoup d'émotion. L'Atelier représentait le noyau de notre vie à l'école - s'y retrouver, adultes et maintenant musiciens de profession fut un cadeau précieux que nombreux d'entre nous porterons longtemps dans nos cœurs. Je suis très fière du travail que nous avons accompli en un temps court, et avec un répertoire exigeant. Ayant eu la chance de pouvoir voyager d'abord pour mes études et maintenant pour mon travail, je continue de constater qu'un milieu comme celui de l'Atelier de Musique de Chambre est rare. Les élèves de l'école ont une chance inouïe d'avoir un moteur comme Maria. Continuez de prendre soin d'elle pour que nous puissions fêter les 30 ans ensemble!».

Pierre Hurbli partage son expérience émouvante: «C'était un immense plaisir pour moi de jouer au sein des concerts-anniversaire de l'Atelier de musique de chambre de l'École. J'ai pu ressentir certaines sensations que j'avais eues plus jeune en tant qu'élève de l'Atelier. J'ai pu revoir des copains de longue date, musiciens professionnels ou amateurs, et j'ai pu également rencontrer les nouveaux élèves de l'Atelier. C'est justement ce brassage qui fait de l'Atelier, un endroit propice à l'épanouissement et au partage de la musique. Cet anniver-

La répétition du concerto de Haydn vue par Mina Rodriguez

Le Concerto de Mozart vu par Antoine Bonfils

« Jouer ensemble »: photo de Véronique Durruty

saire fût également pour moi, une occasion de rendre hommage à Kaija Saariaho à travers sa musique qui me transcendera toujours. Je tiens à remercier Maria, Pascal qui a composé une pièce spécialement pour l'Atelier ce qui est une grande chance pour nous, et Louis Langrée qui a été très patient et flexible durant les répétitions... Vive l'Atelier, vive la musique! ».

Et comme toutes les belles aventures se terminent par un repas, le buffet grec «orchestré» par Dimitri Alexopoulos, un ancien élève de l'Atelier de musique de chambre qui dirige le restaurant «Plaka», a ravi les invités avec ses délices culinaires, tandis que l'animation musicale était assurée par le DJ Joël-François Rakotonoel, ancien élève de l'Atelier également.

Ainsi, les 20 ans de l'Atelier de Musique de Chambre de l'École Alsacienne resteront gravés dans les mémoires comme une symphonie de souvenirs et d'émotions partagées.

NOTE DE PROGRAMME:

Fêter l'anniversaire des 20 ans de l'Atelier m'a semblé une évidence. Il fallait marquer le coup, organiser une grande fête qui allait nous permettre de nous retrouver autour de la musique, mais également autour de nos souvenirs. Chaque anniversaire fait appel au passé, permet de vivre un moment présent fort qui à son tour deviendra souvenir et trace des lignes vers le futur.

Le 16 janvier 2004, 18 musiciens montaient sur scène avec la fraîcheur de leur deuxième décennie; en 2014 ils sont revenus fêter les 10 ans riches d'expériences musicales et de vie et en 2024 les voilà de retour! Ils sont venus rejoindre de nouveaux musiciens et retrouver d'anciens partenaires qui pour certains sont devenus des amis pour toujours.

Pendant ces vingt années, des centaines de musiciens ont découvert l'art de jouer ensemble, ont tissé des liens, puis ont tracé leur chemin de vie. Ils sont aujourd'hui parmi nous pour

« Bravo et merci ! »: photo d'Antoine Bonfils

jouer de la musique, mais aussi pour écrire, photographier, cuisiner, peindre, diriger, danser, filmer et exprimer leur sensibilité chacun à sa manière. Leur générosité, leur disponibilité et leur joie de revenir à l'École est le plus beau cadeau!

Ce concert est le résultat d'un travail collectif, une synergie de générations et de talents car ce ne sont pas que mes élèves qui ont répondu «présent», mais également leur parents qui soutiennent, jouent, composent, dirigent, dessinent, conseillent, organisent et participent sans compter leur temps.

J'espère que cette soirée laissera un souvenir marquant à chacun d'entre vous et permettra à l'Atelier de Musique de Chambre d'envisager sa troisième décennie sous les meilleurs auspices.

Maria Giota

« Manger ensemble »:
photo de Véronique Durruty