

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

LES CLEFS DE L'ORCHESTRE
DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie n° 41 « Jupiter »

SCOTT YOO direction

DOSSIER DE PRÉPARATION
Concert du 20 avril 2017

Les Clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°41 « Jupiter »

Jeudi 20 avril 2017

14h30 et 19h – Maison de la radio, Auditorium

Orchestre Philharmonique de Radio France

Scott Yoo, direction

Ce concert est enregistré et filmé pour France Télévisions et sera diffusé ultérieurement sur France 5, puis France 2 et sur la RTBF en Belgique.

Concert de 14h30 : réservé aux classes de CM1, CM2 - 6e - 5e - 4^e

Concert de 19h : réservé aux classes de 2de, 1ère, T^{le}

Orchestre Philharmonique de Radio France
Service pédagogique

Cécile Kauffmann-Nègre, responsable

Tél. 01 56 40 34 92, cecile.kauffmann@radiofrance.com

Myriam Zanutto, professeur-relais de l'Education nationale

Tél. 01 56 40 36 53, myriam.zanutto@radiofrance.com

Floriane Gauffre, chargée des relations avec les publics

Tél. 01 56 40 35 63, floriane.gauffre@radiofrance.com

Pièce 10424

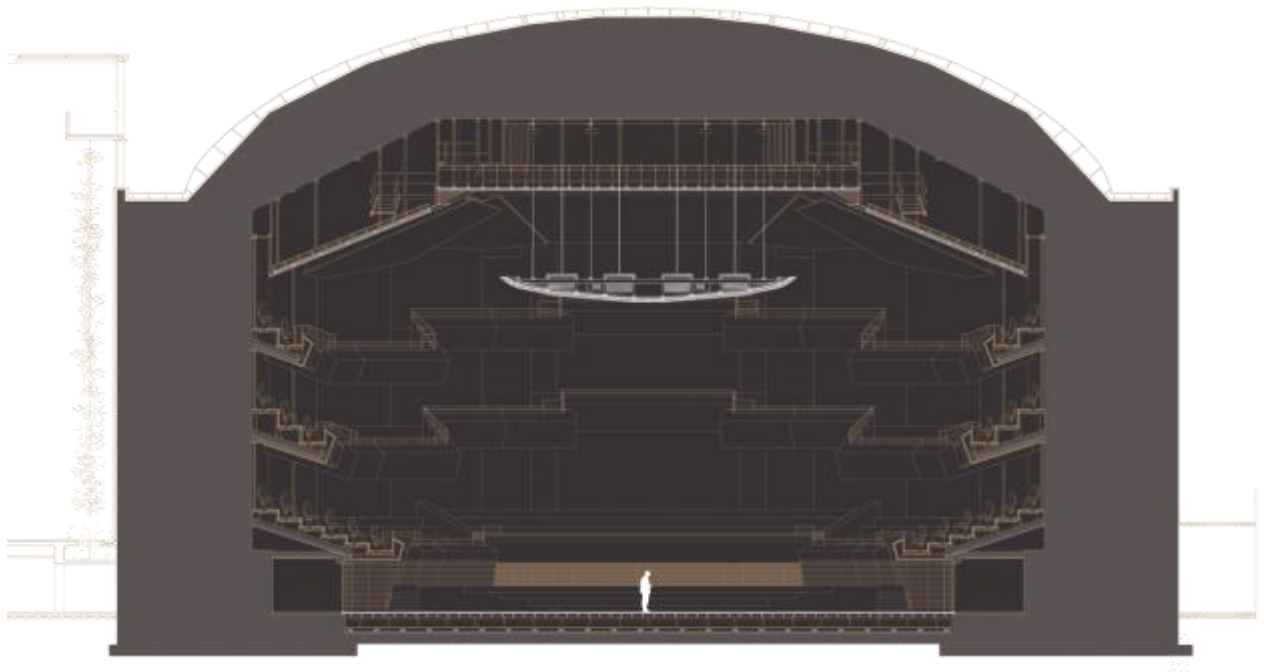
116, avenue du Président Kennedy

75220 Paris Cedex 16

Auditorium de Radio France

Plan de coupe

© Radio France

Pour en savoir + : <http://maisondelaradio.fr/auditorium-en-toute-intimite>
<http://maisondelaradio.fr/auditorium>

Venir au concert

Accueil des classes à partir de 13h30 et 18h

Maison de la radio, entrée Hall Seine

À votre arrivée,

présentez-vous au comptoir de la billetterie
pour retirer vos billets et votre facture.

A noter : les sacs de classe
ne seront pas acceptés.

Ce concert sera filmé
pour France Télévisions.
Durée estimée : 1h15 environ

Lors du placement, veillez à
répartir les accompagnateurs
au milieu des élèves
pour un encadrement efficace.

Rappelez à vos élèves
la nécessité d'une attention soutenue,
tant pour la qualité de leur écoute
que pour le respect des musiciens.

Accès à la Maison de la radio

M° : Passy, Ranelagh, Charles-Michels,

La Muette, Mirabeau

RER : Ligne C : Avenue du Président Kennedy

Bus : 70, 72, 22, 52

Sommaire

Quizz : Connaissez-vous Mozart ?	p. 5
Quelques indices, si nécessaire...	p. 11
Solutions	p. 12
L'orchestre dans la <i>Symphonie n° 41 « Jupiter »</i>	p. 17
Le concert	p. 18
Jean-François Zygel	
Scott Yoo	
L'Orchestre Philharmonique de Radio France	
Des livres, disques et DVD pour mieux connaître l'Orchestre Philharmonique de Radio France	p. 23

Ce livret a été réalisé par Myriam Zanutto

Quizz :

Connaissez-vous Mozart ?

NB : pour la majorité des extraits, deux liens d'écoute vers Youtube – et donc deux interprétations – vous sont proposés, au cas où l'un des deux deviendrait caduc.
Si vous avez besoin d'aide pour répondre aux questions, rendez-vous p. 12.

1. Les tubes

Quels sont ces trois tubes planétaires de Mozart ? Écoutez et inscrivez leur titre.

a. [Écoutez](#) (1ère interprétation)
[\(Écoutez 2de interprétation\)](#)
Réponse :

b. [Écoutez](#)
[\(Écoutez\)](#)
Réponse :

c. [Écoutez](#)
[\(Écoutez\)](#)
Réponse :

d. [Écoutez](#)
[\(Écoutez\)](#)
Réponse :

2. La « Marche turque » dans tous ses états

L'un des tubes de la question précédente revisité, dans des genres totalement différents. Saurez-vous le reconnaître ?

Pour cela, jouez le jeu : écoutez les « intros » des extraits a. et b. jusqu'aux minutages indiqués (**et pas une seconde de plus !**) et essayez de deviner quel tube elles introduisent. Si vous « séchez », il suffit de prolonger au-delà des minutages.

Lorsque vous aurez trouvé – et après avoir réécouté l'œuvre originale (cf. 1.) –, plongez dans ces 4 versions étonnantes, rafraichissantes, décoiffantes, au choix... Laquelle préférez-vous ?

a. [Écoutez](#) jusqu'à **0:45** seulement

b. [Écoutez](#) jusqu'à **0:12** seulement
[\(Écoutez\)](#)

c. [Écoutez](#)
[\(Écoutez\)](#)

d. [Écoutez](#)

Pour les plus avancés : cela se corse ! 4 opéras, 8 extraits, 8 personnages, 4 tessitures. En partant des extraits, essayez de relier :

- chaque extrait à l'opéra auquel il appartient,
- puis au nom des personnages correspondants ;
- enfin, reliez les noms des personnages à leur tessiture.

Pour vous aider, la solution du 1er extrait est tracée.

Titre de l'opéra	Extraits	Personnages	Tessiture
<u>La Clémence de Titus</u>	<ul style="list-style-type: none"> • reine Écoutez (Écoutez) • empereur Écoutez (Écoutez) 	<ul style="list-style-type: none"> • La comtesse Almaviva • Leporello 	<ul style="list-style-type: none"> • soprano
<u>Les Noces de Figaro</u>	<ul style="list-style-type: none"> • comtesse Écoutez (Écoutez) • prince Écoutez (Écoutez) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarastro • Suzanne 	<ul style="list-style-type: none"> • ténor
<u>Don Juan</u>	<ul style="list-style-type: none"> • servante Écoutez (Écoutez) • valet Écoutez (Écoutez) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reine de la nuit • Don Juan 	<ul style="list-style-type: none"> • baryton
<u>La Flûte enchantée</u>	<ul style="list-style-type: none"> • sage Écoutez (Écoutez) • séducteur Écoutez (Écoutez) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamino • Titus 	<ul style="list-style-type: none"> • basse

5. Menuet ou Finale ?

Pour chacun des extraits, indiquez s'il s'agit du menuet ou du finale. Cochez les bonnes réponses.

- a. [Écoutez](#) menuet finale
([Écoutez](#))
- b. [Écoutez](#) menuet finale
([Écoutez](#))
- c. [Écoutez](#) menuet finale
([Écoutez](#))
- d. [Écoutez](#) menuet finale
([Écoutez](#))
- e. [Écoutez](#) menuet finale
([Écoutez](#))

6. Le jeu des 3 familles

S'agit-il d'un orchestre composé uniquement de cordes, uniquement de vents ? De cordes et de vents ? Comporte-t-il des percussions ?

- a. [Écoutez](#)
([Écoutez](#))
cordes vents cordes+vents cordes+vents+percussions
- b. [Écoutez](#)
([Écoutez](#))
cordes vents cordes+vents cordes+vents+percussions
- c. [Écoutez](#)
([Écoutez](#))
cordes vents cordes+vents cordes+vents+percussions
- d. [Écoutez](#)
([Écoutez](#))
cordes vents cordes+vents cordes+vents+percussions
- e. [Écoutez](#)
([Écoutez](#))
cordes vents cordes+vents cordes+vents+percussions

7. La bande à Mozart

Dans la famille Mozart, je voudrais le fils, Wolfgang Amadeus bien sûr, mais aussi...

Reliez chaque membre de la bande à son portrait.

Le père : Leopold

[Écoutez](#) l'une de ses œuvres : Symphonie de chasse en sol majeur pour 4 cors, fusil de chasse et orchestre à cordes : Allegro

La mère : Anna-Maria

Le fils : Wolfgang Amadeus – Wolfi pour les intimes

La fille : Maria Anna – Nannerl pour les intimes

Le petit-fils : François-Xavier (le benjamin des six enfants de Wolfgang)

[Écoutez](#) l'une de ses œuvres : Concerto pour piano n° 2 en mi b majeur op. 25

Le copain : Joseph Haydn

[Écoutez](#) l'une de ses œuvres : Symphonie n°94 « Surprise » en sol majeur

Le rival : Antonio Salieri

[Écoutez](#) l'une de ses œuvres : Symphonie en ré majeur « La Veneziana »

8. Chantons la 41^e

a. 1er mouvement (*Allegro vivace*)

[Écoutez](#)

([Écoutez](#))

- Écoutez le début du 1er thème, jusqu'à 0:39 et trouvez la pulsation.
- Écoutez du début jusqu'à 0:14 (les 8 1ères mesures) : chantez le thème* (mélodie). Réécoutez et levez le doigt lorsque la nuance* (volume) est la plus forte : les deux fois, l'orchestre joue en tutti* (tout l'orchestre) un rythme caractéristique :
1. 1.2.3. 1. 1.2.3. 1. Frappez le rythme sur le bord de la table ou sur les cuisses, en alternant à chaque fois main droite et main gauche. Puis chantez en frappant le rythme en même temps.

b. 2e mouvement (*Andante cantabile*)

[Écoutez](#)

([Écoutez](#))

- Écoutez le début du thème* jusqu'à 0:17 : trouvez la pulsation, puis chantez ce début de thème. Comme pour le 1er mouvement, réécoutez et levez le doigt lorsque la nuance est plus forte.
- Partagez la classe en deux groupes : le premier chante la totalité, le second chante uniquement la note la plus forte (la 7e). Intervertissez les groupes.

c. 3e mouvement (*Menuet*)

[Écoutez](#)

([Écoutez](#))

- Écoutez le thème*, jusqu'à 0:33 : combien de fois est-il joué ? (2 fois). Chantez-le.
- Réécoutez jusqu'à 0:08 : levez le doigt à chaque fois que vous entendez les vents et les timbales. Renouvelez l'exercice, en frappant sur le bord de la table. Enfin, chantez ce début de thème (en frappant sur le bord de la table à chaque fois que les vents et timbales interviennent).

d. 4e mouvement (*Molto allegro*)

[Écoutez](#)

([Écoutez](#))

- Écoutez le thème, jusqu'à 0:16 puis chantez-le. Les cordes jouent seules au début. Réécoutez et levez le doigt lorsque l'orchestre joue en tutti* (avec les vents et les percussions).
- Partagez la classe en 2 groupes. Le 1er – les chanteurs-cordes – commence à chanter, le 2^d – les chanteurs-vents-timbales – vient s'ajouter ensuite.

Quelques indices, si nécessaire...

1. Les tubes

- a. Le titre de l'opéra comporte un nom d'instrument à vent de la famille des bois. Le personnage qui chante règne sur un domaine plutôt sombre...
- b. A-t-on apprécié ce morceau dans la Constantinople du XVIIIe siècle ?
- c. Elle n'est pourtant pas si petite que ça, cette musique !
- d. Une œuvre pour orchestre en 4 mouvements, qui porte le n° xx (le nombre de voleurs encadrant Ali Baba).

4. Qui est qui ? Qui chante comment ? Dans quel opéra ?

Sarastro pratique la magie...

Suzanne, au service de la comtesse, va bientôt se marier.

On a confié au prince – dont le prénom, à consonance italienne, comprend trois syllabes – un instrument de musique magique.

Les tessitures vocales (de l'aigu vers le grave) :

- soprano : voix de femme aiguë (et la plus aiguë de toutes les voix)
- ténor : voix d'homme aiguë
- baryton : voix intermédiaire entre ténor et basse
- basse : voix d'homme la plus grave (et la plus grave de toutes les voix)

5. Menuet ou Finale ?

Le menuet, dans une symphonie, fait souvent office de 3e mouvement. Il est à 3 temps.

Le Finale termine l'œuvre en beauté. Il est brillant, dans un tempo (vitesse) rapide et le plus souvent à 2 temps.

A vous de compter et de voir ce qui « colle » le mieux :

1. 2. **1.** 2. **1.** 2. ou **1.** 2. 3. **1.** 2. 3. **1.** 2. 3.

Solutions

1. Les tubes

- a. La Flûte enchantée (Die Zauberflöte), opéra composé en 1791, « Une vengeance infernale brûle dans mon cœur » (« *Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen* »), air de la Reine de la Nuit, acte II.

1ère interprétation : Diana Damrau. Enregistré et filmé en direct à Covent Garden, dir. Colin Davis, Chœur et orchestre du Royal Opera House, mise en scène David McVicar, production BBC Worldwilde Ltd en association avec Opus Arte, 2003.

2de interprétation : Natalie Dessay. Enregistré et filmé en direct au palais Garnier, dir. Ivan Fisher. Chœurs et orchestre de l'Opéra national de Paris - Palais Garnier, mise en scène Benno Besson, 2001. Consulter la fiche spectacle [ici](#).

- b. « Marche turque » (« *Rondo alla Turca* »), 3e mouvement de la Sonate pour piano n°11 en la majeur K. 331, composée c. 1780.

1ère interprétation : Daniel Barenboim

2de interprétation : Mitsuko Uchida

- c. Sérénade n°13 « Une petite musique de nuit » (« *Eine kleine Nachtmusik* ») en sol majeur K. 525, 1er mouvement, composée en 1787.

1ère interprétation : Orchestre de chambre du Concertgebouw, enregistré et filmé le 14 avril 2013 au Concertgebouw Amsterdam.

2de interprétation : McGill Symphony Orchestra Montreal, dir. Alexis Hauser, enregistré et filmé le 22 janvier 2016 au Redpath Hall, Montreal par l'université et les étudiants du Sound Recording program de la McGill University.

- d. Symphonie n° 40, en sol mineur, K. 550, 1er mouvement (*Allegro molto*)

1ère interprétation : Mozart Festival Orchestra, dir. Richard Edlinger.

2de interprétation : Wuerttemberg Chamber Orchestra, dir. Jörg Faerber.

2. Mozart dans tous ses états

La « Marche turque », revisitée par :

- a. Mozart Techno Band

- b. Ekseption, groupe hollandais de rock progressif des années 70.

- c. **Arcadi Volodos**, pianiste russe, paraphrase la « Marche turque » et la transforme en une fantaisie **virtuose**, interprétée ici par la pianiste chinoise Yuja Wang.
- d. **Mac Lethal**, **rappeur** de Kansas City, sermonne les ados avec humour, à la demande d'un professeur !

Pour prolonger : La Boîte à Musique, Dimitri Naiditch, Improvisations Jazz sur Mozart, programmation extrait de l'émission du 31 août. [Visionner](#)

3. À chacun son tempo

- a. **Lent** : Karl Böhm
- b. **Très rapide** : Charles Mackerras
- c. **Rapide** : Trevor Pinnock
- d. Charles Mackerras - Trevor Pinnock - Karl Böhm

4. Qui est qui ? Qui chante comment ? Dans quel opéra ?

Pour les novices :

Titre de l'opéra		Personnage	Tessiture
<u>Les Noces de Figaro</u>		L'empereur : Titus	• soprano
<u>La clémence de Titus</u>		Le sage : Sarastro	• ténor
<u>Don Juan</u>		La comtesse Almaviva	• baryton
<u>La Flûte enchantée</u>		Le séducteur : Don Juan	• basse

Pour les plus avancés :

Reine : Reine de la nuit ; soprano (colorature) ; La Flûte enchantée.

Air « *Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen* » - 1ère interprétation : Diana Damrau, orchestre du Royal Opera House, dlr. Colin Davis, Covent Garden 2003 - 2de interprétation : Natalie Dessay, orchestre de l'Opéra national de Paris - Palais Garnier, dir. Iván Fisher, 2001.

Empereur : Titus ; ténor ; La clémence de Titus.

Air « *Ah, se fosse intorno al trono* », acte I - 1ère interprétation : Anthony Rolfe Johnson, The English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner - 2de interprétation : Charles Castronovo, dir. Pinchas Steinberg, Munich 2006.

Comtesse : Comtesse Almaviva ; soprano ; Les Noces de Figaro.

Air « *Porgi, amor, qualche ristoro* », acte II - 1ère interprétation : Annette Dasch, dir. René Jacobs, Concerto Köln, Théâtre des Champs-Élysées, 2004 - 2de interprétation : Kiri Te Kanawa.

Prince : Tamino ; ténor ; La Flûte enchantée.

Air « *Dies Bildnis ist bezaubernd schön* », acte I - 1ère interprétation : Piotr Beczala Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Iván Fischer, Paris Palais Garnier 2001 - 2de interprétation : Plácido Domingo.

Servante : Suzanne ; soprano ; Les Noces de Figaro.

Air « *Deh vieni, non tardar* », acte 4) - 1ère interprétation : Christiane Karg, dir. Ivor Bolton, Dutch National Opera, 2016 - 2de interprétation : Anna Netrebko.

Valet : Leporello ; baryton ; Don Juan.

Air du catalogue, acte I - 1ère interprétation : Alessio Arduini, dir. Patrick Lange, Opéra Bastille 2015 - 2de interprétation : Adam Plachetka.

Sage : Sarastro ; basse ; La Flûte enchantée.

Air « *In diesen heil'gen Hallen* », acte II - 1ère interprétation : Matti Salminen, Orchestra Of The Opernhaus, Zürich, dir. Nikolaus Harnoncourt, 2007 - 2de interprétation : Thomas Quasthoff.

Séducteur : Don Juan ; baryton ; Don Juan.

Aria « *Fin ch'han dal vino* », acte I - 1ère interprétation : Alessio Arduini, dir. Patrick Lange, Opéra Bastille 2015 - 2de interprétation : Thomas Hampson, dir. Zubin Mehta, Vienna State Opera, Gala 2005.

Pour prolonger :

Consulter le site opera-online.com : [La Flûte enchantée](#), [Les Noces de Figaro](#), [La Clémence de Titus](#), [Don Juan](#).

5. Menuet ou Finale ?

a. **Menuet** de la Symphonie n° 39, en mi b majeur, K. 543

1ère interprétation : English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner.

2de interprétation : The Chamber Orchestra of Europe, dir. Nikolaus Harnoncourt.

b. **Finale** de la Symphonie n° 39, en mi b majeur, K. 543

1ère interprétation : Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle, le 23/08/2013.

2de interprétation : Wiener Philharmoniker, dir. Nikolaus Harnoncourt.

c. **Menuet** de la Symphonie n° 40, en sol mineur, K. 550

1ère interprétation : Mozart Festival Orchestra, dir. Richard Edlinger.

2de interprétation : Wiener Philharmoniker, dir. Nikolaus Harnoncourt.

d. **Menuet** de la Symphonie n° 41 « Jupiter », en ut majeur, K. 551

1ère interprétation : Wiener Philharmoniker, dir. Nikolaus Harnoncourt.

2de interprétation : Scottish Chamber Orchestra, dir. Sir Charles Mackerras.

e. **Finale** de la Symphonie n° 40, en sol mineur, K. 550

1ère interprétation : Mozart Festival Orchestra, dir. Richard Edlinger.

2de interprétation : Wuertemberg Chamber Orchestra, dir. Jörg Faerber.

6. Le jeu des trois familles

- a. **Vents** : Sérénade en si bémol majeur « Gran Partita » K. 361, 2e mouvement, Menuet.
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors de basset, 2 bassons, 4 cors. Une intruse : la contrebasse... pour comprendre sa présence, rendez-vous ci-dessous (**Pour prolonger**).
- 1ère interprétation** : Frans Brüggen
2de interprétation : Ensemble Zefiro
- Pour prolonger :**
- . Culturebox, concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Sérénade en si bémol « Gran Partita », visionner la première vidéo (en haut de page) : à partir de **33:20** le contrebassiste explique sa présence au milieu des vents. L'intégralité de l'œuvre est jouée à partir de 43:24.
[Visionner](#)
 - . Milos Forman, dans son film Amadeus (1984), s'est emparé du début du 3e mouvement (Adagio) de cette « Gran Partita » pour une scène mémorable dans laquelle Salieri, sidéré, commente la beauté de cette musique. [Visionner](#) (en anglais). Il avait, dans la scène précédente, découvert un Mozart qui, selon lui, ne pouvait correspondre à un tel raffinement musical... [Visionner](#) (en anglais).
- b. **Cordes + vents** : Divertimento N° 11 en ré majeur K. 251, 1er mouvement (*Molto allegro*).
Vents : 1 hautbois, 2 cors.
1ère interprétation : Amsterdam Baroque Orchestra, dir. Ton Koopman.
2de interprétation : The Tel-Aviv Soloists Ensemble, dir. Barak Tal
- c. **Cordes** : Sérénade N°13 en sol majeur, « Une petite musique de nuit », K. 525, 2e mouvement, Romance (*Andante*)
Violons, altos, violoncelles, contrebasses.
1ère interprétation : The Academy of St-Martin-in-the-Fields, dir. Sir Neville Marriner.
2de interprétation : Rundfunk-Kammerorchester Leipzig, dir. Max Pommer.
- d. **Cordes + vents + percussions (timbales)** : Symphonie n° 41 « Jupiter », en ut majeur, K. 551, 1er mouvement (*Allegro vivace*).
Vents : 1 flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales, violons, altos, violoncelles, contrebasses.
1ère interprétation : Wiener Philharmoniker, dir. Nikolaus Harnoncourt.
2de interprétation : Scottish Chamber Orchestra, dir. Sir Charles Mackerras.
- e. **Cordes + vents** : Symphonie n° 40, en sol mineur, K. 550, 1er mouvement (*Allegro molto*)
1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, violons, altos, violoncelles, contrebasses.
1ère interprétation : Mozart Festival Orchestra, dir. Richard Edlinger.
2de interprétation : Wuerttemberg Chamber Orchestra, dir. Jörg Faerber.

7. La bande à Mozart

Le père : Leopold		
La mère : Anna-Maria		
Le fils : Wolfgang Amadeus – Wolfi pour les intimes		
La fille : Maria Anna – Nannerl pour les intimes)		
Le petit-fils : François-Xavier (le benjamin des six enfants de Wolfgang)		
Le copain : Joseph Haydn		
Le rival : Antonio Salieri		

Pour prolonger :

Cité de la Musique Philharmonie de Paris, bibliothèque numérique, [dossier Mozart](#) : biographie, extraits audio et vidéo, guides d'écoute...

L'orchestre dans la *Symphonie n° 41* « *Jupiter* »

L'effectif instrumental

Pour interpréter la *Symphonie n° 41 « Jupiter »* de Wolfgang Amadeus Mozart, l'Orchestre Philharmonique de Radio France sera composé de :

Les bois

1 flûte
2 hautbois
2 bassons

Les cuivres

2 cors
2 trompettes

Les percussions

timbales

Les cordes

7 premiers violons
6 seconds violons
5 altos
4 violoncelles
3 contrebasses

Le concert

Jean-François Zygel, piano et commentaire

La magie de l'orchestre

Je me souviens très bien que c'est en écoutant un orchestre qu'est née à l'âge de huit ans ma vocation de musicien... Le temps n'a pas émoussé mon émerveillement. A chaque fois que j'entends un orchestre, même quelques minutes, même à travers une porte lors d'une répétition, je me sens happé par le mystère et la beauté qui se dégagent de ces forces conjuguées.

Dans ma vie de musicien, j'ai souvent eu l'occasion de tenir la partie de piano ou de célesta d'une pièce symphonique, notamment au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Quelques notes à jouer, un aigu scintillant, une basse à renforcer suffisaient à ma joie, à ce sentiment de plaisir impossible à décrire de participer d'un grand tout musical, de faire corps avec les autres musiciens, le chef d'orchestre, la partition.

C'est pour permettre à tous ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur d'aimer l'orchestre que sont nées en 2005 *Les Clefs de l'orchestre*.

Le principe en est simple : offrir à tout un chacun, qu'il soit mélomane confirmé ou qu'il n'ait jamais entendu un orchestre de sa vie, la possibilité de comprendre et d'apprécier les chefs-d'œuvre de la musique symphonique.

Chaque symphonie, chaque poème symphonique est un monde à part entière. L'écouter, le découvrir, le détailler, c'est comme apprendre à connaître une ville : du centre à la périphérie, de l'apparent à l'invisible. C'est en expliquant *de l'intérieur* les plus grandes pièces du répertoire orchestral, en éclairant les œuvres par la parole et par l'exemple, que *Les Clefs de l'orchestre* proposent de découvrir chacun de ces mondes.

Chaque *Clef de l'orchestre* est d'abord donnée devant un jeune public, pour qui c'est souvent la première expérience de concert classique. Quelques mois plus tard, le montage des images permet à cette nouvelle *Clef de l'orchestre* d'être multidiffusée sur France 5, puis sur France 2, et enfin sur la RTBF, en Belgique. Des millions de téléspectateurs peuvent ainsi tutoyer de plain-pied le répertoire symphonique comme s'ils étaient dans l'orchestre, suivant avec l'oreille, avec le cœur et avec l'esprit la construction du discours musical.

Jean-François Zygel

Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François Zygel renouvelle le concert classique en l'ouvrant à l'improvisation, aux musiques du monde et à la chanson.

Il dispute de nombreuses *battles* avec d'autres improvisateurs comme Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Antoine Hervé, Bobby McFerrin, Bruno Fontaine, Andy Emler, Yaron Herman, Dimitri Naïditch...

En 2012, il est invité à se produire à Toronto en compagnie d'Uri Caine et de Lang Lang pour un concert d'hommage à Glenn Gould à l'occasion des trente ans de sa mort.

Jean-François Zygel est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de l'accompagnement de films muets en concert. En 2012, il met en musique quatre films de Murnau au Théâtre national de Toulouse et au Théâtre du Châtelet : *Faust*, *Le Dernier des hommes*, *Nosferatu* et *L'Aurore*. En 2013, c'est la création par l'orchestre de l'Opéra de Rouen d'une nouvelle partition écrite pour *La Belle Nivernaise* de Jean Epstein (commande de la Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste).

En octobre 2015, il improvise en direct pendant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des *Misérables* d'Henri Fescourt (d'après Victor Hugo) au Théâtre du Châtelet.

Ses dernières compositions : une pièce vocale pour mezzo-soprano et orchestre pour l'exposition universelle de Milan (octobre 2015), le « concerto ouvert » pour piano et orchestre à la demande de l'Ensemble orchestral contemporain (mars 2015), les monumentales *Orgues de Sax* pour le Millénaire de la cathédrale de Strasbourg (juillet 2015).

Homme de spectacle, Jean-François Zygel est en résidence depuis 2008 au Théâtre du Châtelet avec les *Nuits de l'improvisation* et les *Concerts Enigma*, dont chaque édition est la transposition musicale et scénique d'une grande œuvre littéraire (*Le Petit Prince*, *L'Écume des jours*, *La Guerre des mondes*, *20.000 lieues sous les mers...*).

Il est également nommé « artiste en résidence » à la Philharmonie Luxembourg pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017.

Jean-François Zygel est professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze ans la classe d'improvisation au piano.

Depuis 2015, il est sur France Inter tous les samedis de 12h à 13h (*La Preuve par Z*).

Scott Yoo, direction

Scott Yoo commence ses études musicales à l'âge de trois ans et joue le *Concerto pour violon* de Mendelssohn avec l'Orchestre symphonique de Boston dès l'âge de douze ans. Il est lauréat du Concours international de violon Josef Gingold, des Young Concert Artists International Auditions et de l'Avery Fisher Career Grant. En 1993, il fonde le Metamorphosen Chamber Orchestra.

Directeur musical du Festival Mozaic (Californie) depuis 2005, Scott Yoo est nommé chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre philharmonique de Mexico en février 2016. Il est également chef d'orchestre au Festival de musique du Colorado College et fondateur du Medellín Festicámara, un programme de musique de chambre destiné à de jeunes musiciens défavorisés.

Il a été invité à diriger de nombreux orchestres américains, asiatiques et européens, parmi lesquels l'Ensemble orchestral de Paris, le City of London Sinfonia, etc. Ardent défenseur de la musique de notre temps, Scott Yoo a dirigé la création de 70 œuvres de 38 compositeurs et enregistré de nombreuses pièces avec le Metamorphosen Chamber Orchestra.

L'Orchestre Philharmonique de Radio France

Héritier du premier orchestre philharmonique créé dans les années 1930 par la radio française, l'Orchestre Philharmonique de Radio France est refondé en 1976 avec l'originalité de pouvoir s'adapter à toutes les configurations possibles du répertoire, du classicisme à nos jours. Concrètement, il peut donc se partager simultanément en plusieurs formations, du petit ensemble au grand orchestre et offrir ainsi à son public et à ses auditeurs une très grande variété de programmes.

Pionnier dans le domaine de la pédagogie musicale, l'Orchestre Philharmonique de Radio France a développé depuis quinze ans une programmation complète dédiée à la jeunesse, accueillant en moyenne 20.000 enfants et adolescents par saison. L'Académie de Paris a accompagné ce développement avec la mise à disposition de l'orchestre, dès 2007, d'un professeur-relais. Le soutien de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire du Ministère de l'Education Nationale est venue renforcer cette action et de nombreux projets et parcours avec les établissements scolaires ont pu être menés depuis près de dix ans. Soulignons également la collaboration de Canopé dans l'édition de matériel pédagogique réalisé par l'Orchestre Philharmonique, notamment pour les écoles, et mis en ligne sur les sites Musique Prim et Eduscol.

Toujours heureux de pouvoir étendre son action, l'Orchestre Philharmonique de Radio France a démarré l'an dernier une collaboration avec le réseau de l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger), un réseau scolaire unique au monde : 136 pays, 484 établissements, 336.000 élèves, le réseau des Lycées français à l'étranger. Tuteur du nouvel Orchestre des lycées français du monde qui s'est produit à la maison de la radio en mars dernier, l'Orchestre Philharmonique de Radio France s'engage à suivre ces jeunes et aller à leur rencontre lors notamment de ses tournées internationales.

Avec la réouverture de la Maison de la radio et le développement d'une action éducative liée à l'ensemble du média radio, l'Orchestre Philharmonique de Radio France s'inscrit dans cette dynamique en proposant une programmation innovante, autant destinée à son public scolaire qu'à tous ceux curieux de découvrir autrement les grandes œuvres du répertoire symphonique : le grand ballet de *Petrouchka* ou la petite forme théâtrale de *l'Histoire du soldat* mis en scène par la compagnie de marionnettes Per Poc, le poème symphonique *Tapiola* en coproduction avec France Culture, la *Rapsodie espagnole* et la *Symphonie n°41 « Jupiter »* avec Jean-François Zygel dans les Clefs de l'orchestre ou encore l'« Héroïque » vue par un jeune chef français Ludovic Morlot.

Spectateurs mais aussi acteurs, des élèves de différentes régions viendront se produire à l'auditorium de la Maison de la radio en mars 2017 : 60 instrumentistes des Orchestres à l'école d'Onet-le-château et de Livron-Loriol

et plus de 200 jeunes chanteurs se retrouveront sur scène au côté de l'Orchestre Philharmonique pour la création de *Dianoura !*, la nouvelle œuvre d'Etienne Perruchon que soutiennent les fondations Rothschild, le programme Vivendi Create Joy et la Sacem.

L'orchestre veille aussi à la formation des futurs musiciens professionnels avec l'Académie Philharmonique, en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Les jeunes musiciens sélectionnés et préparés par les chefs de pupitre partagent la scène sur plusieurs programmes de la saison.

Enfin, les musiciens de l'orchestre restent toujours très mobilisés auprès des enfants malades et donnent chaque mois les « Petits concerts entre amis » dans de grands hôpitaux ou instituts parisiens comme Necker, Saint-Louis, la Pitié-Salpêtrière ou la Maison de Solenn.

Des livres, disques et DVD pour mieux connaître l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Des DVD, disques et livres-disques

DVD

12 Concerts diffusés sur France Musique, France 5, France 2 et la RTBF (Belgique)
Edités en DVD chez Naïve (coédition Canopé jusqu'en 2012)

Symphonie n°103

Joseph Haydn
Ton Koopman, direction
2007

Boléro

Maurice Ravel
Kazushi Ono, direction
2007

Concerto pour orchestre

Béla Bartók
Myung-Whun Chung, direction
2009

Symphonie n°6 « Pastorale »

Ludwig van Beethoven
Paul Mc Creesh, direction
2009

Symphonie n°9 « Du Nouveau monde »

Anton Dvorák
Myung-Whun Chung, direction
2009

Symphonie fantastique

Hector Berlioz
Myung-Whun Chung, direction
2010

Danse macabre – L'Apprenti sorcier

Camille Saint-Saëns et Paul Dukas
Christian Vasquez, direction
2010

Symphonie n°8 « Inachevée »

Franz Schubert
Pablo Heras-Casado, direction
2011

Symphonie n°40

Wolfgang Amadeus Mozart
Ton Koopman, direction
2012

L'Oiseau de feu

Igor Stravinsky
Michael Francis, direction
2013

Symphonie n°4 « Italienne »

Felix Mendelssohn
Darrel Ang, direction
2016

La musique classique expliquée aux enfants (adultes tolérés)

Svetlin Roussev, violon solo et direction
2008

Une production Camera Lucida, en coproduction avec Naïve, France 2,
France 5, Radio France et le Scéren-CNDP

11 Concerts diffusés sur France 5, France 2 et la RTBF (pas de DVD à ce jour)

Les Symphonies

Johannes Brahms
Manuel Lopez-Gomez, direction

Roméo et Juliette

Serge Prokofiev
Mikhail Tatarnikov, direction

Casse-Noisette

Piotr-Ilitch Tchaïkovski
Diego Matheuz, direction

Prélude à l'après-midi d'un faune – La Mer

Claude Debussy
Zian Zhang, direction

Des canyons aux étoiles...

Olivier Messiaen

Jean Deroyer, direction

Symphonie n°9

Dimitri Chostakovitch

Giancarlo Guerrero, direction

Symphonie n°8

Anton Dvorák

Adrien Perruchon, direction

2014

Danses symphoniques

Rachmaninoff

Joshua Weilerstein, direction

2015

Symphonie n°25

Wolfgang Amadeus Mozart

Ton Koopman, direction

2015

Diffusée sur France Inter

Tableaux d'une exposition

Moussorgsky/Ravel

Marzena Diakun, direction

2015

Symphonie n°5

de Franz Schubert

Sir Roger Norrington, direction

2016

DISQUES

La 5e Symphonie de Beethoven

commentée et dirigée par Myung-Whun Chung

Éditions Deutsche Grammophon, 2002

Piccolo, saxo et compagnie

d'André Popp, dirigé par Jakub Hrusa, un film d'animation,

avec les voix de Jean-Baptiste Maunier, Eugène Christo-Foroux et Anaïs.

CD 2007 - DVD 2008

LIVRES-DISQUES

La Boite à jousjoux

de Claude Debussy, dirigé par Mikko Franck
sur un texte de Marie Desplechin dit par Eric Ruf de la Comédie-Française.
Editions Actes Sud Junior/Radio France, livre-disque 2015

Roméo et Juliette

de Serge Prokofiev dirigé par Myung-Whun Chung,
sur un texte écrit et conté par Valérie de La Rochefoucauld.
Editions Didier Jeunesse, livre-disque 2006, cd 2009

Léo, Marie et l'orchestre

une œuvre originale de Philippe Hersant, dirigé par Marek Janowski,
sur un texte de Leigh Sauerwein et Paule du Bouchet.
Editions Gallimard Jeunesse Musique, livre-disque 1999, réédition 2010

L'Opéra de la lune

une œuvre originale de Denis Levaillant dirigé par Jakub Hrusa,
sur un texte de Jacques Prévert, récité par Jean Rochefort.
Editions Gallimard Jeunesse Musique, livre-disque 2008

Tistou les pouces verts

Conte lyrique en un acte de Henri Sauguet,
d'après l'œuvre de Maurice Druon, adapté par Jean Tardieu.
Orchestre Philharmonique de Radio France
Maitrise de Radio France
Sofi Jeannin, direction
Editions Billaudot/Radio France, livre-disque 2012