

ORGUE & PIANO

Sophie RÉTAUX
orgue

Hervé DUPUIS
piano

ORGUE & PIANO

L'histoire de la musique classique nous apprend que rarement l'orgue et le piano ont été associés, pourtant nombre de compositeurs étaient tout autant organiste et pianiste, du moins maître d'un clavier...

Orgue et piano exercent une irrésistible attraction, un grand pouvoir créatif et les innombrables chefs-d'oeuvre en témoignent! Associer l'orgue et le piano (beaucoup d'oeuvres s'y prêtent...) c'est de leur différence faire un atout, créer un espace sonore singulier et spectaculaire au service de la musique et pour le plus grand plaisir du spectateur.

En s'appuyant sur le répertoire classique célèbre (Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt), la musique française (César Franck, Francis Poulenc) et à l'occasion en 2022 de la célébration du bicentenaire de la naissance de César Franck, nous souhaitons ouvrir et faire découvrir au plus large public la beauté des oeuvres choisies.

C'est aussi mettre en valeur notre patrimoine culturel, matériel et immatériel (églises, orgues, musique française), mener occasionnellement des actions pédagogiques auprès des publics jeunes et des étudiants.

2022 bicentenaire de la naissance de César Franck

Sophie RETAUX

Bien avant d'être consacré compositeur-organiste, César Franck (1822-1890), élevé en jeune pianiste prodige, compose de nombreuses œuvres pianistiques (grande sonate, concerto, fantaisies...). Avec la publication de son premier opus les trois trios pour piano, violon et violoncelle, il prend une dimension reconnue par tous, surtout appuyée par Franz Liszt qui usa de sa notoriété pour introduire César Franck dans le milieu de l'"entregent".

Lassé d'une certaine emprise paternelle, il annonce à son « bon ami Monsieur Liszt », sa rupture d'avec son père, comme un cap décisif. Il peut enfin assouvir son désir de créer de grandes œuvres pour l'opéra... bien qu'il bénéficiera toute sa vie de peu de conditions favorables pour qu'elles aboutissent.

Son immersion dans le monde de l'orgue ne s'affirme qu'à l'occasion de sa nomination au Grand Orgue de Sainte-Clotilde en 1859, et plus encore lorsqu'il succède à François Benoist à la tête de la classe d'orgue du conservatoire de Paris en 1872.

2022 bicentenaire de la naissance de César Franck

De 1868 à 1890, l'œuvre pour orgue est très prolifique, jusqu'aux 3 Chorals composés l'année de sa disparition. Cependant à partir de 1880 César Franck se rapproche à nouveau du piano qu'il avait presque « boudé » depuis 30 ans ! Seront alors créés le "Quintette avec piano", "Prélude, choral et fugue", les "Variations symphoniques" pour piano et orchestre, la sonate pour violon et piano...

Il est alors intéressant aujourd'hui de faire dialoguer les deux instruments phares qui ont jalonné la vie de César Franck, comme un signe de réconciliation de ses différents univers musicaux.

Ainsi, dans les deux oeuvres concertantes proposées par le duo Sophie Rétaux et Hervé Dupuis, l'orgue soliste devient aussi l'orgue orchestre et partenaire du piano :

- Les Djinns : poème symphonique inspiré de la célèbre œuvre éponyme de Victor Hugo
- Variations symphoniques : chef-d'œuvre ultime et des plus aboutis de l'art du compositeur

Le duo Sophie Rétaux et Hervé Dupuis

Sophie à l'orgue et Hervé au piano forment un duo de deux artistes confirmés mais aussi deux amis de longue date. En effet c'est au cours de leurs études secondaires et dans le cadre tout particulier des classes à horaires aménagés que Sophie et Hervé se rencontrent, chacun s'observant et se reconnaissant déjà dans le talent de l'autre.

Au cours des années qui vont suivre, Sophie et Hervé n'auront de cesse de se croiser occasionnellement au cours de leur parcours, autant professionnel qu'amical. Qu'il s'agisse de leur carrière d'organiste ou de pianiste, de leur passion du chant, du métier d'accompagnateur et de l'amour de la transmission, il n'est pas un de ces domaines qui ne leur soit familier.

Ainsi s'est dessiné naturellement le projet de mettre leur talent en commun et d'associer sur scène l'orgue et le piano. L'un instrument à vent, l'autre à cordes, les sons se complètent mais se nourrissent également de leurs différences, à la lumière des illustres compo-

PIANORCUE

Le duo Sophie Rétaux et Hervé Dupuis

-siteurs et de la beauté de leurs œuvres. C'est précisément ce que Sophie et Hervé invitent à partager avec le public, la musique tout simplement.

Répertoire (2022)

Les oeuvres choisies selon le type d'orgue (baroque, symphonique ou néoclassique) intègrent aussi des œuvres du répertoire classique pour orgue solo et pour piano solo.

Jean-Sébastien Bach :

- Concerto BWV 1052

Wolfgang Amadeus Mozart :

- Concerto K. 467 (Larghetto)

César Franck :

- Les Djinns
- Variations symphoniques

Francis Poulenc :

- Concerto pour orgue
- Concerto pour deux pianos (Larghetto)

PIANORCUE

Sophie Rétaux

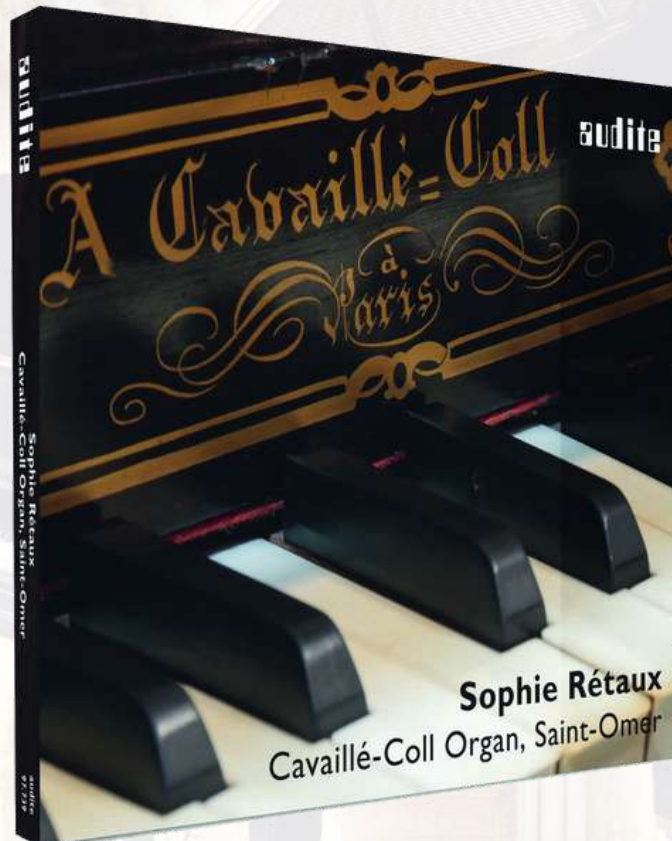
Originnaire du Nord, Sophie Rétaux effectue sa formation artistique aux conservatoires de Douai puis Lille. Elle y obtient les prix d'orgue, de piano et d'accompagnement. Deux rencontres aussi essentielles que décisives - Jean Boyer pour l'orgue et Jean Koerner pour l'accompagnement - vont profondément marquer son parcours : les qualités prodiguées par ces deux maîtres (exigence, humilité, passion didactique) devenant alors des valeurs fondatrices de sa personnalité musicale.

Un Premier prix d'interprétation au concours international de Nijmegen au Pays-Bas (1992) puis lauréate du concours international de Toulouse (1996), Sophie Rétaux initie une carrière de concert-

PIANORCUE

Sophie Rétaux

-tiste en France et à l'étranger tout en satisfaisant un besoin indéfectible de polyvalence par une activité de musique de chambre tant au piano, qu'à l'orgue ou au clavecin (continuo), mais aussi au pianoforte. Elle est professeur d'orgue depuis 2012 au conservatoire de Lille et titulaire des grandes orgues Aristide Cavallé-Coll de la cathédrale Notre-Dame de St-Omer depuis 1990. C'est sur cet instrument exceptionnel qu'elle a enregistré pour le label allemand "audite" un premier album autour d'oeuvres majeures du répertoire russe.

PIANORQUE

Hervé Dupuis

Né à Douai dans le nord de la France, petit fils de mineur d'origine polonaise, Hervé Dupuis commence la musique à l'harmonie municipale de son village. Remarqué par son professeur il entre à l'âge de huit ans dans la classe de piano du conservatoire puis continue ses études aux conservatoires de Dijon et Boulogne-Billancourt, suivi un peu plus tard d'une formation de comédien au centre dramatique de Bourgogne.

Pianiste à l'Opéra de Dijon et pour le Chœur Régional, sa formation de comédien le conduit à participer aussi à des productions de théâtre...

Pour conduire ses propres projets de spectacles, il fonde l'association Respir' et participe quatre années

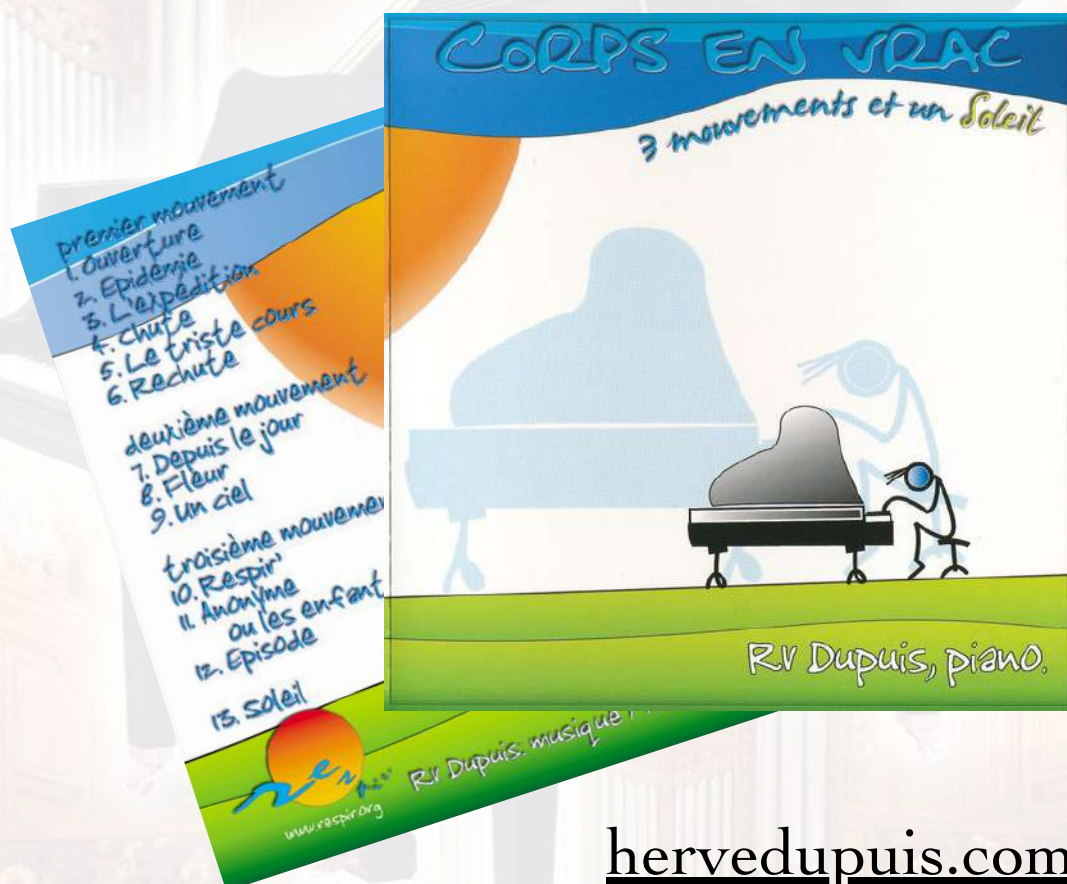
PIANORQUE

Hervé Dupuis

consécutives au festival d'Avignon...

De projets de scène en projets de scènes il se produit depuis comme pianiste concertiste, y associant volontiers ses talents de comédien "Kreisleriana ou les heures lucides d'un musicien fou", "La Boîte à joujoux", "Mon Ange mon Tout mon Moi"...

Professeur diplômé d'État, il perfectionne sa maîtrise du répertoire auprès du pianiste Jean Martin. Il est son assistant puis maître de stage au Meeting Musical des Monts Dore. Il produit en 2009 son premier album "Corps en Vrac" créations de ses oeuvres pour piano seul.

hervedupuis.com

PIANORGUE

Production

Fondée en 1999 RESPIR' est une entreprise associative au service des artistes, des créations et spectacles qu'elle produit ou coproduit dans le cadre professionnel des Arts du spectacle vivant, notamment concerts et théâtre musical : Corps en Vrac - Kreisleriana ou les heures lucides d'un musicien fou - La Boîte à joujoux - Ba[ch]opin - Mon Ange mon Tout mon Moi... Elle mène régulièrement avec ses différents partenaires institutionnels, privés et associatifs des actions pédagogiques et socioculturelles : stages - Meeting Musical des Monts-Dore - et formations - Open Académie de Paris - conservatoires de musique, concerts en famille, animations - CCAS, EHPAD - musique à l'école, journées du patrimoine, fête de la musique et autres : Les plus belles pages de la musique classique pour piano - Un tour du monde en 47 cordes - De la Scala à Broadway... Par ailleurs, elle valorise le patrimoine musical et pédagogique du pianiste Jean Martin (1927-2020).

respir.org

La musique nous inspire

ORGUE & PIANO

Sophie RÉTAUX
Contact

Hervé DUPUIS
RESPIR'

17 Rue des Haies
75020 Paris

09.82.43.72.60

contact@respir.org

respir.org/piano&orgue

Présidente
Marie-Ange WEBER

Chargée de diffusion
Christine CHAUVIN
06.95.22.64.93

respir.org

La musique nous inspire