
21

AVRIL 2022 - 18H00

TRIO
HÉLIOS

SAINT-SAËNS, BOULANGER, RAVEL

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Cette édition est dédiée aux artistes et au peuple ukrainiens ainsi qu'aux artistes russes qui risquent leur liberté en prenant position contre la guerre.

Saint-Saëns, Boulanger, Ravel

TRIO HÉLIOS

Trio Hélios

Camille Fonteneau, violon

Raphaël Jouan, violoncelle

Alexis Gournel, piano

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Trio pour piano, violon et violoncelle n°1 en fa majeur, op. 18

I. Allegro vivace

II. Andante

III. Scherzo: Presto

IV. Allegro

Lili Boulanger (1893-1918)

D'un soir triste

D'un matin de printemps

Maurice Ravel (1875-1937)

Trio en la mineur, M.67

I. Modéré

II. Pantoum

III. Passacaille

IV. Final

Durée
indicative
1H15

PARTENAIRE
FONDATEUR

Saint-Saëns, Boulanger, Ravel

Le Trio Hélios explore un pan de musique de chambre française : à distance d'un demi-siècle, le *Trio en la mineur* de Ravel répond au *Trio n° 1* de Saint-Saëns. Les deux pièces de Lili Boulanger *D'un soir triste* et *D'un matin de printemps* font partie des dernières œuvres écrites par la jeune femme.

Le modèle du *Trio n° 1* de Saint-Saëns est germanique (le compositeur se place clairement dans la sphère d'influence de Schumann et de Mendelssohn), mais l'œuvre est tout infusée de ce que Jean-Alexandre Ménétrier définit, en louant « l'élégance, la fraîcheur [et] la juvénilité de ses thèmes », comme « un esprit bien français ». Coup de maître d'un jeune musicien dont c'est la première partition chambriste d'importance, le *Trio* jouit du vivant du compositeur d'un grand succès, et fut interprété à de nombreuses reprises, y compris lors de l'inauguration de la statue de Saint-Saëns à Dieppe en 1907. L'*Allegro vivace* inaugural, plein d'élan, fait la part belle au violoncelle ; il ouvre à un *Andante* rhapsodique, volontiers mélancolique, fondé sur un thème populaire auvergnat d'abord présenté sur un bourdon (note tenue de violon). Un bref scherzo, aux textures volontiers aérées, précède un finale épanoui, porté d'étincelants arpegges du piano.

Pensé comme un diptyque (même rythme à trois temps, même couleur modale et surtout même thème), *D'un matin de printemps* et *D'un soir triste* sont composés par Lili Boulanger durant la Première Guerre mondiale, le premier en 1917, à la faveur d'un mieux sur le plan de sa santé, et le second en 1918, l'année même où la jeune femme fut emportée par la tuberculose intestinale dont elle était atteinte depuis son enfance. D'abord pensé sous la forme d'un duo avec violon, *D'un matin de*

printemps, qui connaît également des versions pour trio avec piano et pour orchestre, est une danse vive, « une expression radieuse, presque impressionniste, de la joie de la nature » (Gerald Larner). Mais on y pressent déjà au tournant d'une page l'atmosphère funèbre qui se fait jour dans *D'un soir triste*, dont l'âpreté s'accompagne d'un impressionnant sens des couleurs harmoniques.

Quasi contemporain de ces pages remarquables, le *Trio* de Ravel est l'une des pages majeures du XXe siècle pour cette formation. Le compositeur, qui craignait le déséquilibre entre les sonorités percussives du piano et celles plus fondues des deux instruments à cordes (seul Saint-Saëns, selon lui, avait réussi à dépasser ce qu'il ressentait comme une aporie, et le *Trio* op. 18, en particulier, lui servit de modèle), y intègre avec art diverses inspirations musicales. Le goût pour l'Orient, qui infuse aussi les deux *Shéhérazade* ou *Ma mère l'Oye*, nourrit ici le deuxième mouvement du *Trio*, dénommé *Pantoum*, en référence à la réinterprétation occidentale du pantoun malais, dont Victor Hugo donna un des premiers exemples en 1828. Il y est mêlé à d'autres références, ainsi à la musique basque et au *zortziko* (qui est une danse) dans le premier mouvement ou à la *passacaille* (dont le thème dérive de celui du *Pantoum*!) dans le troisième mouvement.

Angèle Leroy

Trio Hélios

Le Trio Hélios voit le jour en 2014 d'une passion commune de trois amis pour l'univers varié du répertoire pour trio avec piano. Camille Fonteneau (violin), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis Gournel (piano) créent un ensemble qui au cours des années s'est imposé sur les scènes françaises et internationales.

Le Trio Hélios se produit dans de nombreuses salles prestigieuses telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, l'Opéra de Lyon, le Phoenix Hall à Osaka et est régulièrement invité dans des festivals tels que le Festival d'Auvers-sur-Oise, les Rencontres Musicales d'Evian, le Festival International de Violoncelle de Beauvais, le Festival des Arcs, le Festival Pablo Casals de Prades, les Pianissimes, le Festival de la Roque d'Anthéron ou encore la Folle Journée de Nantes, Varsovie, et Tokyo de René Martin.

Le Trio Hélios s'est illustré dans de nombreux concours internationaux : il a récemment remporté le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Trondheim (2019), le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Lyon (2018), le Kammermusikpreis du Festival Isa à Reichenau en Autriche (2019), ainsi que le prix spécial Franz Liszt au Concours Joseph Joachim de Weimar (2019). Lauréat du deuxième prix et du prix du public au Concours International de Musique de Chambre d'Illzach en 2015, il remporte la même année le Prix d'honneur au Concours International Léopold Bellan et devient lauréat-boursier de la FNAPEC à l'issue du Concours Musiques d'Ensemble de Paris.

En 2019, ils sont invités à l'émission « Génération France Musique » de Clément Rochefort, ainsi que par la ORF

(Austrian Broadcasting Corporation) à la Radio Kulturhaus de Vienne.

Le Trio a l'occasion d'interpréter le *Triple Concerto* de Beethoven à plusieurs reprises à Paris, Rennes, Lyon et prochainement à l'Arsenal de Metz. Il s'investit également dans la création et le répertoire contemporain, avec notamment la création du trio « Oriens » de Patrick Otto.

Diplômé du CNSM de Paris dans les classes de Claire Désert, Itamar Golan et François Salque, le Trio se perfectionne actuellement en DAI (Diplôme d'Artiste Interprète) au sein du même établissement, bénéficiant régulièrement de conseils de personnalités telles que le Trio Wanderer, les quatuors Ebène, Talich et Modigliani, Emmanuel Strosser ou encore Gary Hoffmann. Depuis 2018, il est également sélectionné comme Ensemble ECMA - European Chamber Music Academy - lui permettant de se perfectionner à travers l'Europe avec des professeurs tels que Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Patrick Jüdt ou Avedis Kouyoumdjian... En avril 2018, le Trio bénéficie d'une master-classe avec Gautier Capuçon à la Fondation Louis Vuitton sur le *Triple Concerto* de Beethoven filmée en direct sur Medici.tv.

Le Trio Hélios est soutenu par la Fondation Safran et la Fondation l'Or du Rhin et est représenté par l'Agence Claire Laballery. Camille joue un violon de Jacques-Pierre Thibout de 1831, et Raphaël un violoncelle de Frank Ravatin de 2018 généreusement prêté par l'association El Pasito. Son premier CD intitulé « *D'un matin de printemps* » paraît en avril 2021 chez Mirare et est grandement salué par la critique.

Camille Fonteneau, violon

Membre fondatrice du Trio Hélios, Camille Fonteneau est une violoniste passionnée par la musique de chambre. Elle joue régulièrement au sein d'ensembles tels que l'Ensemble Calliopée, la Symphonie de Poche, la Rotterdam Chamber Music Society, Les Forces Majeures ou encore Les Dissonances.

Originaire de Lyon, Camille commence ses études au CRR de Lyon avec Isabelle Faussurier, avant d'étudier au CRR de Paris avec Larissa Kolos. Diplômée de la classe d'Alexis Galpérine au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle reçoit de nombreux conseils de violonistes tels que Jan Repko, Axel Strauss, Sergei Kravtchenko, Jan Talich, les membres du Trio Wanderer, ainsi que des membres des quatuors Modigliani et Ébène.

Se produisant sur scène depuis son plus jeune âge, Camille est repérée à l'occasion de plusieurs concours, lui permettant de se produire avec orchestre à plusieurs reprises, en France et en Bulgarie. Ses concerts lui ont permis de voyager dans de nombreux pays tels que l'Inde, l'Israël, la Grèce ou les États-Unis, le Maroc ou encore le Japon. En plus de ses activités de chamberiste, Camille a bénéficié d'une grande culture symphonique, se produisant au sein d'orchestres tels que les LGT Young Soloists, l'Orchestre des Lauréats du CNSM de Paris, le Evian Chamber Orchestra, ou encore l'Orchestre de Paris.

Camille a eu la chance de se produire dans de nombreuses salles prestigieuses, et plusieurs Festivals de renom tels que le Festival Pablo Casals de Prades, La Roque d'Anthéron, Festival d'Evian, Festival des Arcs, Les Folles Journées, Les Voûtes Célestes, le Festival Enescu à Bucarest, le Festival de Chaillol, le Festival de Giverny...

Raphaël Jouan, violoncelle

Raphaël a suivi les cursus du conservatoire de Metz avec Jean Adolphe, puis du conservatoire de Boulogne Billancourt avec Xavier Gagnepain. Il se perfectionne ensuite au Conservatoire Supérieur de Paris dans la classe de Michel Strauss et Guillaume Paoletti. Il a également étudié le piano avec Zhu Xiao Mei, le violoncelle baroque avec Bruno Cocset, et reçoit les conseils de Gary Hoffman, Jérôme Pernoo, Jean-Guihen Queyras, Gustav Rivinius, Jens Peter Maintz, Lynn Harell, Yo-Yo Ma...

Raphaël à l'occasion de jouer dans des salles prestigieuses, sur les ondes de France Musique, et dans le cadre de nombreux festivals en France et à l'international (les Folles Journées de Nantes, Varsovie, Tokyo, Le Festival des Arcs, la Roque d'Anthéron...).

Très attiré par les musiques improvisées, Raphaël a travaillé avec certains des plus grands violoncellistes jazz et artistes de musique du monde (Vincent Ségal, Stephan Braun, Mike Block...) en France, Allemagne, Chine et lors du Global Musician Workshop aux États-Unis. Il s'est produit dans différents jazz clubs et festivals en France et a enregistré au sein du Hussam Aliwat Quartet, dont il fut l'un des membres fondateurs de 2016 à 2019, l'album *Born Now* (Gaya Music Production). En 2020, il sort son premier album en sonate avec la pianiste Flore Merlin, "*Sérénade*" (Initiale)

En 2017/2018, Raphaël a été sélectionné pour la prestigieuse Classe d'Excellence de Gautier Capuçon à la fondation Louis Vuitton. Il est actuellement en Artist Diploma (DAI) au CNSM et étudie également en Master Soliste au sein de la UdK de Berlin avec Danjulo Ishizaka. Raphaël joue un violoncelle de Frank Ravatin de 2020.

Alexis Gournel, piano

Immergé dans la musique dès son plus jeune âge, Alexis Gournel s'est découvert très rapidement une affinité avec le piano. Il se produit régulièrement en soliste, explorant les univers variés du répertoire pianistique. Son investissement en musique contemporaine lui vaut de travailler avec des compositeurs tels que Kaija Saariaho, Nicolas Bacri ou encore Tristan Murail dans le cadre du festival Aspects des Musiques d'Aujourd'hui.

Il est membre fondateur du Trio Hélios et partage également une grande complicité musicale avec le saxophoniste Antonio Garcia Jorge, avec lequel il forme un duo depuis deux ans. Un enregistrement de leur premier album intitulé « *La Follia Nuova* » vient de paraître chez IBS Classical. Originnaire de Basse-Normandie, il débute ses études musicales au Conservatoire de Caen et se perfectionne ensuite au Conservatoire de Saint-Maur auprès de Fernando Rossano avant de rentrer dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson au CNSMDP. Titulaire d'un master de piano, il reçoit régulièrement les conseils de Zhu Xiao-Mei, Bruno Rigutto, François-René Duchâble et Pascal Devoyon lors de masterclass.

Passionné par la pédagogie, il obtient son DE en juillet 2016 et son CA en juin 2019. Son parcours l'amène à enseigner aux conservatoires de Caen et du XIIe arrondissement de Paris, ainsi qu'au Festival-Académie de la Côte de Nacre. Il est actuellement professeur au Conservatoire d'Issy les Moulineaux. Il se produit dans des salles prestigieuses ainsi que dans de nombreux festivals tels que Le Festival Européens Jeunes Talents, La Folle Journée de Nantes, La Folle Journée de Tokyo, La Folle Journée de Varsovie, le Festival des Arcs, Festival d'Avvers sur Oise, Festival International de piano de la Roque d'Anthéron, les Rencontres Musicales d'Evian...

PROCHAIN CONCERT

Le Fil d'Ariane
PYGMALION
& RAPHAËL PICHON

JEUDI 21 AVRIL - 20H30

CATHÉDRALE SAINT-SAUVEUR

LE FESTIVAL DE PÂQUES REMERCIE

MADAME ALINE FORIEL-DESTÉZET, GRANDE DONATRICE,
LES MÉCÈNES ASSOCIÉS D'ASSAMI

NOMADPLAY, ROY RENÉ CALISSONS D'AIX, ROSE ET MARIUS,
LES CHOCOLATS LA BALEINE À CABOSSE

DOMINIQUE BLUZET
DIRECTION EXÉCUTIVE

RENAUD CAPUÇON
DIRECTION ARTISTIQUE

festivalpaques.com

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE • 380 AVENUE MAX JUVÉNAL • F-13100 AIX-EN-PROVENCE