

L'Académie Paul Le Flem

L'Académie Paul Le Flem est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable, qui propose des concerts allant du solo à l'octuor.

Composée d'une vingtaine de musiciens professionnels de la Région Bretagne, elle est dirigée par le violoncelliste Aldo Ripoche.

L'Académie Paul Le Flem a vu le jour le 5 octobre 1994 à l'Opéra de Rennes lors d'un concert parrainé par le célèbre violoniste Patrice Fontanarosa, au profit de la Fondation Abbé Pierre.

Depuis une vingtaine d'années, l'Académie Paul Le Flem a donné plusieurs centaines de concerts, en France et à l'étranger, conformément à l'éthique définie dans ses statuts : faire rayonner la culture bretonne dans la région et au-delà des frontières.

Sa discographie (créations, premiers enregistrements mondiaux) a reçu les plus hautes récompenses : Grands prix Charles Cros, Choc du monde de la musique, Bravo de Trad Mad, le prix Produit en Bretagne pour son livre-disque La Musique Classique Bretonne.

L'Académie Paul Le Flem reçoit l'aide de la Région Bretagne, Vannes-Agglomération, la Communauté de Communes du Pays de Montfort et de la Ville de Montfort.

C'est par la pédagogie de ses concerts que l'Académie Paul Le Flem cherche à diffuser l'universalité de la musique vers de nouveaux publics.

ALDO RIPOCHE

Aldo Ripoché débute le violoncelle à l'âge de 9 ans avec son père Jacques Ripoché.

Cinq ans plus tard il entre au C.N.S.M. de Paris dans les classes de Bernard Michelin et Jacques Parrenin. Après avoir obtenu ses prix de violoncelle et musique de chambre, il se perfectionne auprès de Roland Pidoux, Mark Drobinsky et Christophe Coin.

Lauréat du concours des jeunes talents de l'ouest, finaliste du concours des jeunes solistes TF1 et premier prix du forum international des jeunes interprètes, il enseigne le violoncelle depuis 1988 au conservatoire de Saint-Malo.

Intéressé par l'interprétation sur instruments d'époque, il trouve naturellement sa place au sein d'ensembles baroques tel que L'Opéra Fuoco (David Stern) ou Stradivaria (Daniel Cuiller) avec qui il réalise plusieurs enregistrements et se produit dans des lieux tels que : le festival de la Lufthansa à

Londres, le théâtre des Champs-Élysées et l'auditorium du Louvre à Paris, l'Opéra Royal du château de Versailles, la Folle Journée de Nantes, de Lisbonne ou de Bilbao, le festival D'Ambronay et de la Chaise-Dieu...

Passionné par la musique française depuis toujours, membre fondateur et aujourd'hui directeur musical de l'Académie Paul Le Flem, il a joué en première audition en Russie, l'Épiphanie du compositeur André Caplet avec l'orchestre de radio Moscou, a réalisé plusieurs premiers enregistrements mondiaux d'œuvres de compositeurs français ou bretons et publié avec Mikaël Bodlore-Penlaez le livre-disque « Musique classique Bretonne »; depuis il est invité en qualité de conférencier pour faire redécouvrir cet important patrimoine.

Curieux de toutes les rencontres artistiques, il a collaboré à des productions théâtrales (festival d'Avignon), chorégraphiques ou cinématographiques.

Depuis plus de 15 ans il explore le répertoire traditionnel en compagnie du chanteur Breton Yann-Fanch Kemener. Ensemble, ils se sont produits dans les plus grandes salles : Théâtre de la ville de Paris, studio 104 de Radio-France, Opéra de Lyon, Auditori de Barcelone, Cathédrale de Carthage, Kennedy Center de Washington, ainsi que dans de nombreux pays Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, Tchéquie, Espagne, Tunisie, Mexique, Canada, États-Unis et leur discographie a reçu les plus prestigieuses récompenses (Grand prix de l'Académie Charles Cros, Choc du monde de la musique, Bravo de Trad-Magazine...).

Aujourd'hui, c'est en modernisant un répertoire oublié et en allant à la rencontre du public, qu'il cherche à renouveler le récital, avec sa complice Florence Pavie et son « pianomobile ». Ils repoussent les murs de la salle de concert avec le projet Amadeu's on the road.

Académie Paul Le Flem / direction artistique Aldo Ripoché

L'Académie propose plusieurs formations du solo à l'octuor, sur des thèmes et répertoires différents, de la Musique Baroque, en passant par les compositeurs bretons ou les Musiques Populaires, le jeune public..., l'essentiel étant de rendre cette musique la plus accessible possible au public le plus large.

LES GRANDS CLASSIQUES

BAROQUES

Des concerts de musique ancienne interprétée sur instruments d'époque

- Jean-Sébastien Bach suites pour violoncelle (violoncelle)
- Un heureux voyage (orgue et violoncelle)
- Violes et violoncelles à Versailles (viole de gambe, théorbe et violoncelle)

HOMMAGES

A l'occasion de la commémoration de la naissance d'Offenbach (le 20 juin 1819), quelques pièces de ses grands airs seront présentées.

- Un violoncelle fait son cancan (Violoncelle, piano et chant)

DÉCOUVERTES

Des concerts pour découvrir la sonorité des d'instruments

- Carte blanche à Yorgos Arguiriadis (guitare)
- D'armor et d'ailleurs (accordéon et violoncelle)
- Splendeurs du XVIIIème siècle (orgue, 2 violons et violoncelle)
- Le charme du hautbois (hautbois, violon, alto et violoncelle)

VOYAGES

Des concerts pour voyager avec les musiques classiques du monde

- Musiques du soleil (guitare et violoncelle)
- Un violoncelle en Bretagne (piano et violoncelle)
- En terre celtique (harmonium et violoncelle)
- Ibérica (piano, violon et violoncelle)
- Les folklores, nourriture de la musique (piano, violon et violoncelle)

- Voyage en quatuor (2 violons, alto et violoncelle)
- De Brest à Prague (piano, 2 violons, alto et violoncelle)

PLAISIRS

Des concerts plaisants pour tous les publics

- Amadeu's on the road (piano et violoncelle)
- Le classique c'est... Mais ça j'adore !!! (piano, violon et violoncelle)

BALLADES

Des concerts qui racontent l'histoire de la musique

- Il violoncello ou la naissance d'une voix (violoncelle baroque)
- Sur les traces de Pau Casals (violoncelle)
- 4 siècles de virtuosité (2 violoncelles)
- Les 3 B (piano et violoncelle)
- Voyage dans le temps (violon et violoncelle)
- Aux portes du XXème siècle (violon, alto et violoncelle)
- Splendeurs du romantisme (piano, violon et violoncelle)

JEUNE PUBLIC

Des concerts autour d'oeuvres composées pour les enfants

- Un grand concert pour les petits (piano et violoncelle)

BAROQUES

Des concerts de musique ancienne interprétée sur instruments d'époque

- **Jean-Sébastien Bach suites pour violoncelle**

(violoncelle)

(Les suites BWV 1007, 1008 et 1009 sur violoncelle baroque)

Les suites pour violoncelle ou la bible des violoncellistes.

Si le violoncelle est un instrument par nature mélodique, Bach, en prodigieux organisateur des sons qu'il est, réussit à le faire chanter seul en créant l'illusion d'une harmonie ...

Chaque danse est un véritable petit bijou, qui s'inscrit parfaitement dans l'architecture monumentale de cette oeuvre, devenue universelle et intemporelle ... Du point de vue de l'interprète, c'est toujours une aventure unique que de jouer ces suites, un pari, un défi, un petit peu comme une partie d'échecs où le talent du maître serait dix fois supérieur à celui du joueur.

Concert commenté

- **Un heureux voyage**

(orgue et violoncelle)

(Une petite histoire du violoncelle baroque de sa naissance à son apogée)

Oeuvres de J.S.Bach, J.Barrière, G.B.Bononcini et A.Vivaldi

- **Violes et violoncelles à Versailles**

(viole de gambe, théorbe et violoncelle)

musique française

C'est dans cette première moitié du XVIIIe siècle que le dernier « combat » aura lieu, il laissera définitivement l'avantage à la famille du violon et fera disparaître cette Viole qui fit la gloire de Marin Marais pendant plus de trente ans et qui eut tant d'honneur à la cour du Roi Soleil.

DÉCOUVERTES

Des concerts pour découvrir la sonorité des d'instruments

- **Carte blanche à Yorgos Arguriadis**

(guitare)

(1 récital de guitare classique interprété par un grand virtuose européen)

- **D'armor et d'ailleurs** (accordéon et violoncelle)
(Un concert qui nous entraîne des rives de l'Armorique vers de lointaines contrées). Musique d'inspiration populaire
- **Splendeurs du XVIIIème siècle** (orgue, 2 violons et violoncelle)
(J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F. Haëndel, W.A. Mozart)
- **Le charme du hautbois** (hautbois, violon, alto et violoncelle)
(Concertos ou quatuor parmi les plus belles pages du répertoire de l'instrument)

VOYAGES

Des concerts pour voyager avec les musiques classiques du monde

- **Musiques du soleil** (guitare et violoncelle)
(Un programme construit autour des musiques d'Espagne et d'Amérique du Sud).

Fernando Sor : - 6 seguidillas
Enrique Granados : El mirar de la maja et danse andalouse
Isaac Albénis : - asturias
Manuel De Falla : suite populaire espagnole - El pano moruno, cancion, asturiana, jota, nana, polo
Heitor Villa-Lobos : - Modinha et Prélude n°1 pour guitare
Astor Piazzolla : - Détresse et Libertango
Radamès Gnatalli : sonate pour violoncelle et guitare
- **Les compositeurs Bretons** (piano et violoncelle)
(Paul Le Flem, Jean Cras,)
(Un panorama de ces compositeurs qui ont su si bien illustré la Bretagne ... Avec la possibilité de mettre une exposition à disposition des organisateurs).

Le concert peut être accompagné d'une exposition (8 kakemonos) sur la Musique Classique bretonne – Sonerezh klabel Breizh – avec Cras, Ladmiraault, Le Penven, Ropartz, Le Flem.... Possibilité de conférence
- **En terre celtique** (harmonium et violoncelle)
(Musiques de Bretagne, d'Irlande, d'Ecosse et d'Angleterre – collectages réalisés par les compositeurs).

Des mélodies traditionnelles bretonnes aux folk-tunes
Interprètes recherchés pour leur sensibilité et leur engagement musical, Aldo Ripoché et Florence Rousseau se retrouvent pour un duo inédit unissant le violoncelle et l'harmonium.
Leur premier projet « Bretagne est Poésie » était consacré aux poètes et musiciens bretons de la fin du XIXè et du début XXè siècle.
Ils poursuivent maintenant leurs recherches autour des mélodies traditionnelles et présentent leur nouveau programme intitulé « En terre celtique ».
Aux oeuvres des compositeurs inspirés par la Bretagne et la richesse de ses mélodies traditionnelles, répondront musiques venues d'Outre-Manche basées sur des folk-tunes, offrant ainsi aux auditeurs un voyage en terre celtique.

- **Ibérica**

(piano, violon et violoncelle)

(une heure à la découverte de la musique d'Espagne)

Tout le soleil de l'Espagne éclaire ces pièces originales pour le trio avec piano, violon et violoncelle.

Polo, seguidillas, boléro, zortzico, jota et autres airs populaires nous entraînent à la découverte de ce pays ainsi que de ces compositeurs.

- **Les folklores, nourriture de la musique**

(piano, violon et violoncelle)

(Quand les compositeurs puisent l'inspiration dans leurs racines)

C'est dans la vigueur ou la mélancolie des Tangos d'Argentine, des Dumkas Tchèques ou des musiques du Ghetto que ces compositeurs si attachés à leurs racines, ont puisé la force et la richesse de leurs œuvres. Les interprètes font entendre des auteurs incontournables du patrimoine occidental. Les musiciens s'unissent au service d'un programme conçu comme un voyage des pays de l'Est à l'Amérique du sud. Par le dialogue enflammé de leurs timbres évocateurs et fusionnels, ces musiciens hors pair nous plongent au coeur de l'intimité du son, aux frontières des musiques savantes et populaires.

Une invitation à un voyage teinté de folklores et inspiré par la danse reflétant l'influence de la musique populaire sur la musique savante.

- **Voyage en quatuor**

(2 violons, alto et violoncelle)

Simple symphonies, nocturnes, prières, valse et tangos.... Une invitation, un voyage à la découverte des paysages, des ambiances, des sonorités, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud.

- **De Brest à Prague**

(piano, 2 violons, alto et violoncelle)

(Pour découvrir le magnifique quintette de Jean Cras au côté du chef-d'oeuvre de Antonin Dvorak)

Antonin Dvorak (1841-1904). Né à Nelahozeves et mort à Prague, ce compositeur a été engagé dans l'écriture d'une musique nationale tchèque à partir du patrimoine populaire de sa bohème natale. Dans son 2ème quintette pour piano et cordes opus 81 qu'il écrit en 1872, dumka, furiant, polka et thèmes populaires se succèdent avec une telle richesse et subtilité d'invention que l'oeuvre va prendre une place d'honneur aux côtés des quintettes de Robert Schumann et Johannes Brahms.

Jean Cras (1879-1932) est un "grand", trop peu joué, à découvrir absolument encore et encore... Contre-amiral et inventeur de génie (la célèbre "règle Cras" connue de tous les marins), mais également compositeur.

Né à Brest ce musicien emporte l'auditeur dans des évocations marines et exotiques, par une écriture limpide et originale qui parle au coeur.

C'est toute la maturité du compositeur qui s'exprime dans son quintette pour piano et cordes écrit en 1922.

Voici comment il décrit les 4 mouvements de son quintette :

1. « Clair et joyeux ». Ivresse de respirer l'air pur du large. Sensation « à l'avance » de toutes les impressions qui vont naître au cours du voyage. Emotion qui en résulte, mélange d'impatience et de désir.
2. « Calme et paisible ». Extase recueillie d'une âme européenne s'abandonnant à la poésie intense d'un soir africain.
3. « Alerté et décidé ». Joie de vivre sous le soleil, les yeux imprégnés de couleurs vives, les oreilles excitées par la richesse intense et musicale d'une ville arabe.
4. « Ardent et fier ». Retour, l'âme pleine de souvenirs, affranchi, par l'espace, des petites choses de la vie

PLAISIRS

Des concerts plaisants pour tous les publics

- **Amadeu's on the road** (piano et violoncelle)
(Un concert spectacle itinérant).

Le camion d'Amadeus, c'est la rencontre improbable entre un piano, un violoncelle...et une camionnette blanche.

Le duo que forment la pianiste virtuose Florence Pavie et le violoncelliste Aldo Ripoche, repousse les murs de la salle de concert.

Ils se réinventent en musiciens errants pour partir à la rencontre des publics et recréer l'ambiance d'un salon musical du XIXème siècle dans les lieux les plus improbables... De Maurice Ravel à Jacques Offenbach en passant par Le Flem, Bartok ou Tchaïkovski, ils font raisonner leurs notes sur les murs de la cité et ricocher leur spiccato sur le tronc des arbres ...

Nos deux musiciens, affranchis de tout carcan, nous offre berceuses, gavottes ou valse désuètes tout droit sorties des malles de leurs pères qu'ils dépoussièrent d'un coup d'archet.

Alors, les notes se font jeux de mots et les mots jeux de sons pour qu'un dialogue nouveau s'installe, parce qu'en musique, on ne dit jamais deux fois la même chose" disait Pablo Casals.

- **Le classique c'est... Mais ça j'adore !!!** (piano, violon et violoncelle)
(Des tubes, des tubes et encore des tubes...)

Edward Elgar : Salut d'amour

Enrique Fernandez-Arbos : Seguidillas Giuseppe Verdi : Le chœur des esclaves Philipp Fahrbach : Polka française

Anton Dvorak : Danse Slave n°2

George Gounod : Ave Maria

Gabriel Fauré : Pavane

Frédéric Chopin : Valse op 69 n°1

Jules Massenet : Elégie

Johannes Brahms : Danse Hongroise n°6

Piotr Ilich Tchaïkovsky : Valse des fleurs

Jacques Offenbach : Barcarolle des contes d'Hoffmann et marche de la belle Hélène

Astor Piazzolla : Oblivion

BALLADES

Des concerts qui racontent l'histoire de la musique

- **Il violoncello ou la naissance d'une voix** - conférence -concert (violoncelle baroque)
(Une petite histoire du violoncelle baroque de sa naissance à son apogée)

Ce récital nous conte l'histoire du violoncelle, de sa naissance au XVIIème siècle en Italie à son couronnement un siècle plus tard avec les Suites de J.S.Bach.

Le concert construit autour de courtes pièces originales pour le violoncelle baroque, nous emmène de l'Italie de D. Gabrielli à la France de J.B. De Boismortier et l'Allemagne de J.S. Bach.

- **Sur les traces de Pau Casals** (violoncelle)
(3 suites illustrant la carrière du célèbre violoncelliste Catalan)

Une Suite de Jean Sébastien Bach (jouée durant toute sa vie). Une autre de Enric Casals (son frère qui lui a dédié). Et une dans le style espagnol de Gaspar Cassado (son fidèle élève).

- **4 siècles de virtuosité** (2 violoncelles)
(Du XVIIème au XXème siècle autour de la musique des grands violoncellistes).

Giovanni Batista Vitali (1632-1692) : - Bergamasca

Jean-Baptiste Barrière (1707-1747) : - Sonate en sol Majeur n°4 du 4ème livre Pierre François Olivier Aubert (1763-1830) : - Variations sur le cantique « O Filii » Jacques Offenbach (1819-1880) : - Duo op 53 lettre E 2ème suite

Auguste Franchomme (1808-1884) : - Caprice op 7 n°9

David Popper (1843-1913) : - Gavotte et Largo espressivo

Werner Thomas-Mifune (1941) : - Bulerias

- **Les 3 B** (piano et violoncelle)
(Les premières sonates pour violoncelle et piano de J.S. Bach, L.V.Beethoven et J.Brahms).

- **Voyage dans le temps** (violon et violoncelle)
(Une oeuvre par période de l'histoire de la musique : baroque, classique, romantique et moderne).

- **Aux portes du XXème siècle** (violon, alto et violoncelle)

Dans ce concert le Trio Paul Le Flem nous fait entendre 5 compositeurs nés durant la deuxième partie du XIXème siècle qui vont être témoins des grands conflits mondiaux.

Leurs sources d'inspiration sont des plus variées.

Une chanson à boire pour l'allemand Richard Strauss, pour George Enesco l'hymne Roumain, Zoltan Kodaly le hongrois puise dans les musiques tziganes alors que le finlandais Jean Sibélius nous entraîne dans l'imaginaire des contes et légendes scandinaves.

Quant au breton Jean Cras (amiral, inventeur et compositeur de génie), il nous propose un voyage de Lorient vers l'orient à bord de son navire le Lamotte-Picquet.

- **Splendeurs du romantisme** (piano, violon et violoncelle)
(2 chefs-d'oeuvres de la musique romantique, les 1ers trios de Mendelssohn et Schumann).

Le 23 septembre 1839 Robert Schumann (1810-1856) qui vient d'entendre pour la première fois le 1er trio en ré mineur de Félix-Bartholdy Mendelssohn (1809-1847) écrit : « C'est le maître trio de notre époque ».

Le 13 septembre 1847 (année de la mort de Mendelssohn) Clara Schumann joue pour son anniversaire et en première audition le 1er trio en ré mineur de son époux Robert Schumann ...

Ainsi en est-il dans la vie d'un homme ; le but une fois atteint n'est plus un but. Or nous cherchons un but, et nous voulons grimper plus haut jusqu'à ce que nos yeux se ferment et que notre âme épuisée s'assoupisse dans la tombe ». R.Schumann

JEUNE PUBLIC

Des concerts autour d'œuvres composées pour les enfants

- **Un grand concert pour les petits** (piano et violoncelle)
(un programme de 30 à 45 minutes conçu pour els enfants)

Ce concert, composé de miniatures de 1 à 2 minutes sensibilise les enfants de 4 à 12 ans aux différentes esthétiques de la musique classique d'hier et d'aujourd'hui.

C'est en abordant les grands thèmes intemporels de l'enfance (les lutins, les châteaux de sable, les bouderies ou les chapelles perdues dans les landes bretonnes) et en alliant une délicate poésie aux intentions didactiques, que le grand-père Paul Le Flem, décrit merveilleusement sa Bretagne natale.

En employant les modes de jeu des musiques contemporaines, et pour faire rêver ses 2 filles, Marc-Olivier Dupin met en scène les éternels animaux exotiques du *Livre de la jungle* de Rudyard Kipling.

Le pédagogue et compositeur belge, Hubert Léonard, dans sa scène humoristique « l'âne et l'ânier » nous conte un affrontement entre l'animal et son maître qui vire au comique.

Enfin, pour relier toutes ces histoires, quelques petites pièces pédagogiques qui évoquent les rêves et les rires de l'enfance.

A l'issue du concert, les enfants pourront approcher les musiciens, échanger avec eux et découvrir de près les instruments de musique.

LES MUSICIENS DE L'ACADEMIE

Violons	Jean-Marie Lions Ruth Weber Hélène Fouchères Agnès Ollo
Altos	Ruth Weber Anne Weber
Violoncelle	Aldo Ripoche Catherine Courjal
Violoncelle baroque	Aldo Ripoche Damien Cotty
Viole de gambe	Damien Cotty
Théorbe	Hervé Merlin
Guitare	Yorgos Arguiriadis
Piano	Florence Pavie
Orgue	Florence Rousseau
Harmonium	Florence Rousseau
Accordéon	Camille Privat
Hautbois	Boris Pamouktchiev