

MELTIN' CORDES

UNE PETITE PRESENTATION
D'UN JEUNE ORCHESTRE
LYONNAIS

SOMMAIRE

Sommaire	3
Le mot du directeur artistique	5
Quelques témoignages	6
Présentation	8
L'orchestre	8
La pédagogie de l'orchestre	10
Une petite histoire de Meltin' Cordes à travers ses concerts	12
Saison 2011-2012	12
Saison 2012-2013	14
Saison 2013-2014	17
Saison 2014-2015	20
Nos partenaires au fil du temps	23

LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

« Le 1er octobre 2011, dans les sous-sols des ateliers Robert Martin à Lyon, débutait la première répétition de l'ensemble Meltin' Cordes ; commencement d'une aventure aussi bien humaine que musicale. En effet, Meltin' Cordes a été pour moi, l'endroit où les rencontres avec musiciens qu'ils soient professionnels confirmés, étudiants ou amateurs ont été sources d'un enrichissement fort. Ainsi, bien plus qu'un simple projet cet ensemble est devenu au fil du temps une entité permettant de transmettre une passion forte portée par les différents acteurs du projet. La démarche artistique

dans laquelle je souhaite inscrire Meltin' Cordes n'omet ni la qualité ni la diversité liée aux partitions que nous abordons; bien évidemment, cette démarche est fonction de notre niveau et de notre parcours : il ne s'agit pas de faire des programmes de concerts différents toutes les semaines avec des œuvres toutes plus délicates les unes que les autres. Non, il est question de ne pas bâcler notre travail, afin d'amener nos auditeurs à découvrir ou re-découvrir un certain monde musical dont l'orchestre serait la clef ; car, n'oublions pas qu'en tant que musiciens, nous sommes au service de la musique mais que celle-ci est avant tout un partage. »

Musicalement vôtre,

Samuel Couffignal

Chef d'orchestre & directeur artistique

Depuis ses 17 ans, Samuel Couffignal mène ses études musicales au sein de différents conservatoires en piano, musique de chambre, analyse, harmonie et contrepoint. Une rencontre déterminante avec Philippe Fournier lui permet de découvrir l'univers passionnant de la direction d'orchestre dès l'âge de 16 ans ; depuis, il n'a de cesse de s'intéresser à cette discipline aux champs d'apprentissage toujours plus vastes. Actuellement en cycle spécialisé de piano au CRR de Paris dans la classe de Carine Zarifian, il suit également les cours de direction d'orchestre de Nicolas Brochot et Laurent Goossaert au Conservatoire Iannis Xenakis d'Evry.

QUELQUES TEMOIGNAGES EN SOUVENIR DE NOS RENCONTRES

« J'ai eu l'occasion de diriger l'orchestre Meltin' Cordes en 2012 lors d'une tournée à Lyon et Strasbourg avec la *Passion selon St Jean*. J'ai été particulièrement impressionné par l'investissement et le professionnalisme dont ont fait preuve ses musiciens. Sous la férule de leur jeune et talentueux chef, Samuel Couffignal, Meltin' Cordes fait montre d'une énergie et d'une sensibilité qui va droit au cœur. Ce jeune orchestre mérite d'être soutenu ! »

Philippe Barbey-Lallia

Chef d'orchestre, pianiste, conseiller aux études au conservatoire du centre à Paris et directeur artistique de l'association Musique à Croix

« Après avoir eu le plaisir d'entendre deux très beaux concerts de Meltin' Cordes, au sanctuaire Saint Bonaventure et au Grand Temple Augagneur, j'ai eu celui, plus grand encore, d'accueillir ce jeune et bel ensemble à cordes à l'Université catholique de Lyon. Les talentueux musiciens, dirigés avec élégance et efficacité par Samuel Couffignal, servent merveilleusement un répertoire exigeant et éclectique. Leur joie, visible, se transmet bien vite à l'auditoire, et chacun passe une soirée délicieuse. »

Marc Ollivier

Doyen de l'université catholique de Lyon

« Cher monsieur, c'est avec une grande satisfaction que nous avons pu vous aider dans le cadre d'un mécénat d'entreprise pour l'organisation de vos concert du 4 et 18 avril 2014. Les œuvres jouées l'ont été remarquablement, avec beaucoup d'enthousiasme et de rigueur. La *Simple Symphony* de Benjamin Britten a été particulièrement appréciée. Notre cabinet s'inscrit dans cette démarche d'accompagnement des initiatives artistiques, en promouvant les initiatives de jeunes musiciens.»

Jacques A. Clément

Président du conseil de surveillance, Cabinet Clément & Associés

PRESENTATION

L'ORCHESTRE

L'orchestre Meltin' Cordes a été créé en octobre 2011 sous l'impulsion de Samuel Couffignal. L'association du même nom a vu le jour en mars 2012 afin de promouvoir les projets de l'orchestre ; notamment en développant des partenariats avec diverses structures et associations musicales. L'ensemble regroupe différents élèves des écoles de musique et conservatoires de la région lyonnaise (Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, Conservatoire National Supérieur de Musique

et Danse de Lyon) ; ainsi que des amateurs souhaitant poursuivre leur pratique instrumentale au sein d'un ensemble alliant exigence de qualité musicale et ambiance chaleureuse. Meltin' Cordes base son travail artistique sur l'ensemble à cordes (violin, alto, violoncelle, contrebasse), ce qui lui permet d'aborder un répertoire musical aux multiples facettes ; toutefois, dans une volonté d'ouverture aussi bien pour le public que pour les musiciens, plusieurs projet où se mêle d'autres familles d'instruments (vents, chanteurs) ont vu le jour. De fait, l'effectif de l'orchestre à cordes varie entre 10 et 20 personnes, évoluant autour d'un noyau stable, base solide sur laquelle se construit l'identité du groupe ; chaque année, de nouveaux instrumentistes participent, par leur parcours, leur implication et leur personnalité, à l'évolution de ce « Melting Pot » musical. Le travail artistique de l'ensemble est complété par la présence ponctuelle de musiciens professionnels, autour d'un travail spécifique.

Nous souhaitons axer notre activité autour de notions phares telles que la diversité, le partage, la pédagogie et l'exigence. Cette volonté plurielle est la base du projet, poussant chacun de ses membres à évoluer musicalement au sein du groupe.

De la diversité

La diversité du répertoire est un des choix premiers du directeur artistique. Les programmes proposés présentent plusieurs facettes musicales de l'orchestre à cordes, évoluant seul ou bien enrichit d'autres types d'instruments : œuvres classiques, musiques de films, création etc. Les musiciens de Meltin' Cordes étant issue de formation classique, la majorité des pièces abordées à l'orchestre appartient à ce répertoire. Cela nous permet effectivement de ne pas être déconnectés de l'apprentissage dont nous sommes issus. Ce travail occupe donc une part centrale dans la mise en place de nos différents projets et permet d'aborder des monuments du répertoire avec toutes les questions d'interprétations que cela suscite ; celles notamment liées à l'esthétique et à la stylistique (notre champs d'exploration musicale couvre plusieurs siècles).

Au-delà du répertoire pour cordes, l'ensemble sollicite ponctuellement d'autres formations musicales autour de projets divers. De fait, cela amène Meltin' Cordes à devenir :

- Soliste : dans le cadre du répertoire pour orchestre seul.
- Accompagnateur : dans le cadre du concerto, où un seul instrument sera soliste.
- Associé : dans le cas d'un projet qui dépasse le cadre de l'orchestre à cordes.

Le répertoire contemporain est une autre composante de notre travail¹. D'une part, aborder des œuvres du XXème et du XXIème siècle entraîne l'orchestre vers de nouveaux paysages sonores ; d'autre part, le travail en lien avec des compositeurs permet de valoriser la création, et s'inscrit dans une démarche inédite et enrichissante pour tous.

De la qualité musicale

La qualité du concert est le but primordial autour duquel se rassemblent les musiciens ; ainsi, les œuvres abordées nécessitent un travail personnel autant qu'un travail d'ensemble. De cette démarche de qualité découle une notion de partage, nous permettant d'intégrer des musiciens d'horizons différents au sein de l'orchestre, qu'ils soient amateurs ou futurs professionnels. La rencontre de ces deux mondes crée une synergie au service de la qualité musicale de l'ensemble ; il s'agira donc d'apprendre à travailler ensemble, d'acquérir des réflexes communs pour pouvoir affiner la musicalité de l'ensemble autour de l'interprétation proposée par le chef d'orchestre.

¹ NB : Les programmes abordés au cours des saisons précédentes sont développés en fin de ce dossier.

LA PEDAGOGIE DE L'ORCHESTRE

Nous fondons notre démarche de travail et de représentation sur une pédagogie multiple, en trois dimensions :

Par les musiciens

Au cours de ses trois saisons d'existence, Meltin' Cordes a permis à différentes personnes de découvrir l'orchestre de l'intérieur. Ainsi, au sein de structures de la région lyonnaise, nous avons pu aborder divers travaux pédagogiques où les musiciens étaient partie prenante du projet. De fait, nous avons pu travailler avec les musiciens de l'Harmonie des

enfants de l'Ozon ainsi que ceux de Debout les cordes. Cette collaboration s'est concrétisée par le travail en répétition puis un concert commun ; mais aussi à travers la présentation des pièces du programme par les enfants afin de donner un aspect ludique et pédagogique au projet. De même, l'organisation d'un concert en partenariat avec l'école de musique de Brindas, où une présentation des différents instruments de l'orchestre par les musiciens et une explication des différents rôles qu'ils peuvent avoir au sein de l'ensemble.

Pour les musiciens

Le choix du répertoire permet à chacun de se confronter à des difficultés nouvelles et de réinvestir le contenu de ses études musicales dans ce cadre. Par ailleurs, la façon selon laquelle nous abordons et organisons le travail permet à chacun d'apprendre, et d'expérimenter différentes facettes du métier d'orchestre, lors de :

REPETITIONS DE TUTTI (ORCHESTRE AU COMPLET)

C'est un travail d'ensemble où se construisent le son, l'unité du groupe et l'interprétation en vue du concert. C'est la condition nécessaire pour que 20 personnes différentes jouant une même partition soient réunies autour du chef d'orchestre, et puissent transmettre ensemble une émotion

à un public. Il faut donc éduquer son écoute et sa réactivité par rapport au chef, mais aussi au sein de l'orchestre et au sein de son pupitre.

REPETITION DE PARTIELLE (EFFECTIF RESTREINT)

Ces temps de travail, préalablement réfléchis par le chef d'orchestre en concertation avec le violon solo dans le cas du travail de cordes, sont programmés en fonction de l'avancée du travail et des musiciens concernés. Ils se déroulent en compagnie de Samuel Couffignal, Véronique Bouilloux ou en autonomie, c'est un travail de précision lié :

- Aux difficultés techniques
- A l'écoute à l'intérieur d'un pupitre
- A la relation entre les membres d'une même équipe

Avec les musiciens

Nous souhaitons transmettre notre passion musicale aux personnes venant nous écouter, mais aussi en allant à la rencontre d'autres publics. Etant de jeunes musiciens passionnés, il nous tient particulièrement à cœur de rendre la musique accessible à tous, lors de concerts sortant du cadre «classique » habituel. L'orchestre à cordes est en effet un objet aux multiples possibilités et permet de proposer de nombreux répertoires en concert. Si nous présentons systématiquement des œuvres phares du répertoire classique (Mozart, Beethoven, Dvorak...), nous avons aussi fait le choix de mêler les genres et les esthétiques pour offrir des concerts variés et parfois surprenants, par leurs cadres ou leurs contenus. Faire vivre le répertoire contemporain ou des pièces peu jouées est un moyen d'étonner et de faire entendre des partitions inédites; proposer des projets pluridisciplinaires ouverts à d'autres types de musiques (musique de films ; lien musique et images, musique et textes...) est une façon de changer les codes en montrant que l'orchestre à cordes n'est pas toujours ce que l'on croit.

UNE PETITE HISTOIRE DE MELTIN' CORDES A TRAVERS SES CONCERTS

Depuis la première répétition le 1er octobre 2011, l'orchestre Meltin'Cordes a été l'acteur de plusieurs évènements autour de thématiques variées, que nous vous proposons de découvrir ci-après.

SAISON 2011-2012

1er Avril 2012

Après plusieurs mois de répétitions, notre premier concert mêle 2 programmes distincts ; en collaboration avec un orchestre d'harmonie de jeunes musiciens amateurs, "les enfants de l'Ozon".

Au programme

Dans le hall du roi de la montagne (extrait de *Peergynt*), EDVARD GRIEG

Sur un marché persan, ALBERT KETELBEY

Pirate des Caraïbes : *Symphonic Suite for small orchestra*, HANS ZIMMER

Le Château dans le ciel, JOE HISAISHI

Princesse Mononoké, JOE HISAISHI

Spiderman, DANNY ELFMAN

Adagio et Fugue en ut mineur KV546, WOLFGANG AMADEUS MOZART

Suite Holberg Op. 40, EDVARD GRIEG

26 mai 2012

Dans les sous-sols des ateliers Robert Martin, nous avons la chance d'accueillir Jésus Castro-Balbi, professeur de guitare au Conservatoire Régional de Lyon, dans le cadre d'un travail autour du concerto pour guitare Op. 40 de Mauro Giuliani.

23 et 30 juin 2012

Nous achevons notre première saison par deux concerts en plein air, dans le cadre de nos "traboules musicales" dans le passage Thiaffait.

Au programme
Suite Holberg, EDVARD GRIEG
Sérénade en Mi Majeur Op. 22, ANTONIN DVORAK

27 juin 2012

Concert "pédagogique" autour de l'orchestre à cordes à l'école de musique de Brindas.

Au programme
Concerto de Guitare, MAURO GIULIANI. Soliste Antonin Vercellino
Extraits de la Suite Holberg, EDVARD GRIEG
Extrait d'une musique du film *Amélie Poulain*, YANN TIERSEN
Plink Plank Plunk, LEROY ANDERSON

SAISON 2012-2013

7 octobre 2012

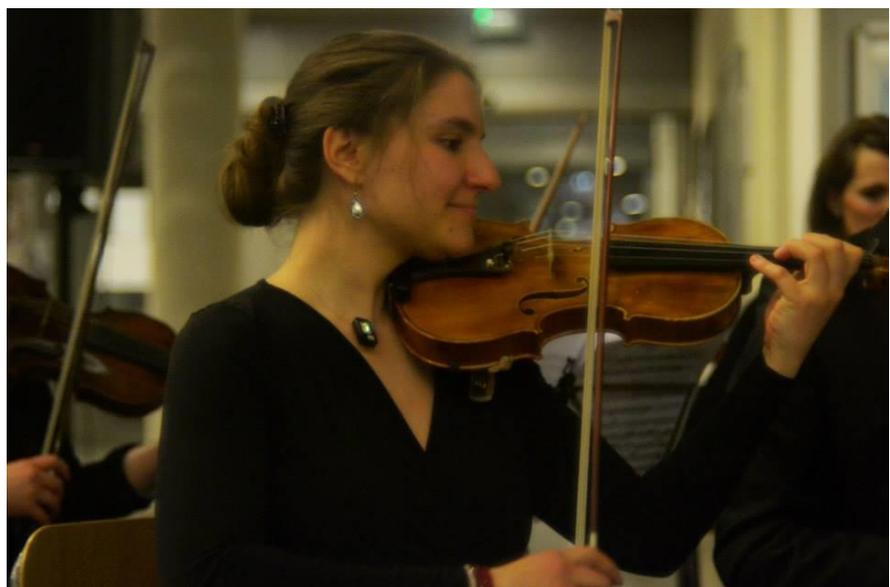
Dans les ateliers Robert Martin à Lyon, nous aurons la chance de jouer des œuvres contemporaines en présence des compositeurs.

Au programme
Petite Suite, FRANCK VAUDRAY
Sextuor pour Cordes, ANNICK CHARTREUX

21 décembre 2012

Concert de fin d'année en l'église Saint- Bonaventure de Lyon; concert dédié entièrement à un programme pour cordes afin de conclure notre premier trimestre de travail, le compositeur d'une des pièces que nous jouerons nous fera l'honneur de sa présence à ce concert.

Au programme
Concerto pour violon en mi mineur Op. 4 *La Stravaganza*, ANTONIO VIVALDI.
Soliste Véronique Bouilloux
Divertimento pour cordes en Ré Majeur KV136, WOLFGANG AMADEUS MOZART
Petite suite, FRANCK VAUDRAY
Petite Suite pour Cordes Op. 1, CARL NIELSEN

Orchestre Meltin'cordes

Samuel Couffignal, direction

en concert

Mozart

Divertimento
pour cordes K. 136

Vivaldi

Concerto pour violon
en mi mineur op. 4
"La stravaganza"
Soliste Veronique Bouilloux

Nielsen

Suite pour cordes op. 1

Vaudray

Petite suite

Vendredi 21 décembre à 20h

Eglise de Saint-Bonaventure, Lyon
(arrêt tcl Cordeliers)

ENTREE LIBRE

1er & 2 mars 2013

Première tournée de l'orchestre, nous rencontrons l'association chœur en Seine à Lyon puis à Strasbourg; nous aurons la chance d'accueillir comme solistes Sébastien Obrecht, Géraldine Casey, Emilien Hammel et Guilhem Terrail. Les concerts seront co-dirigés par Philippe Barbey-Lallia et Samuel Couffignal. L'orchestre se sera agrandi de 3 pupitres de vents et d'un clavecin pour l'occasion.

Au programme
Passion Selon Saint-Jean, JEAN-SEBASTIEN BACH

6 avril 2013

L'orchestre devient cobaye pour une matinée dans le cadre d'une journée de formation à la direction d'orchestre organisée par la Fédération Musicale du Rhône et encadrée par Philippe Fournier, directeur musical de l'orchestre symphonique Lyon Confluences.

1er Juin 2013

Dernier concert de l'année pour l'orchestre, il s'agira d'un concert pédagogique durant lequel les jeunes musiciens de Debout les cordes joueront une pièce préparée pendant l'année avec les musiciens de Meltin'Cordes.

Au programme
Divertimento pour Cordes en Fa Majeur KV138, WOLFGANG AMADEUS MOZART
Petite Suite, FRANCK VAUDRAY
Extrait de la petite suite pour Cordes Op. 1, CARL NIELSEN
Improvisation collective

SAISON 2013-2014

20 décembre 2013

Premier concert de cette nouvelle saison au Grand Temple de Lyon, Quai Augagneur ; c'est un concert important pour l'orchestre : nous jouons pour la première fois dans un lieu central de la vie musical lyonnaise. Le concert sera en deux parties : la première sera dédiée à l'orchestre à cordes et la deuxième à l'orchestre symphonique.

Au programme
Simple Symphony, BENJAMIN BRITTEN
Summa, ARVO PÄRT
Symphonie No.1, LUDWIG VAN BEETHOVEN

29 mars 2014

Ayant été hébergé au-cours de l'année par l'Union Musicale de Lyon Guillotière (UMLG), Meltin'Cordes participe au festival UMLG à la médiathèque du Bachut ; l'occasion de faire découvrir une partie de notre répertoire à un public nouveau.

Au programme

Petite pièce pour orchestre à cordes, HELENE PIRIS
« Jig et Dargason », extrait de la Saint Paul's Suite, GUSTAV HOLST

4 & 18 avril 2014

Concerts respectivement en l'église de l'Immaculée Conception à Lyon, et à la Faculté Catholique de Lyon ; pour ces occasions, le programme est centré autour de l'orchestre à cordes. Ces concerts nous permettront de confronter plusieurs stylistiques; le choix des œuvres nous permettra d'accentuer ces analogies et ces différences par le biais de l'orchestre à cordes.

Au programme

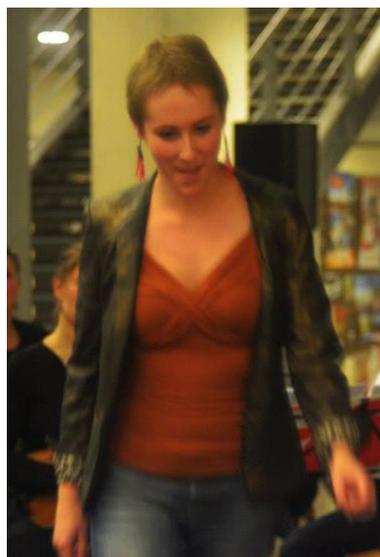
Sérénade pour cordes en mi majeur Op. 22 (extraits), ANTONIN DVORAK
Petite pièce pour orchestre à cordes, HELENE PIRIS
Simple Symphony, BENJAMIN BRITTEN
Saint Paul's Suite, GUSTAV HOLST

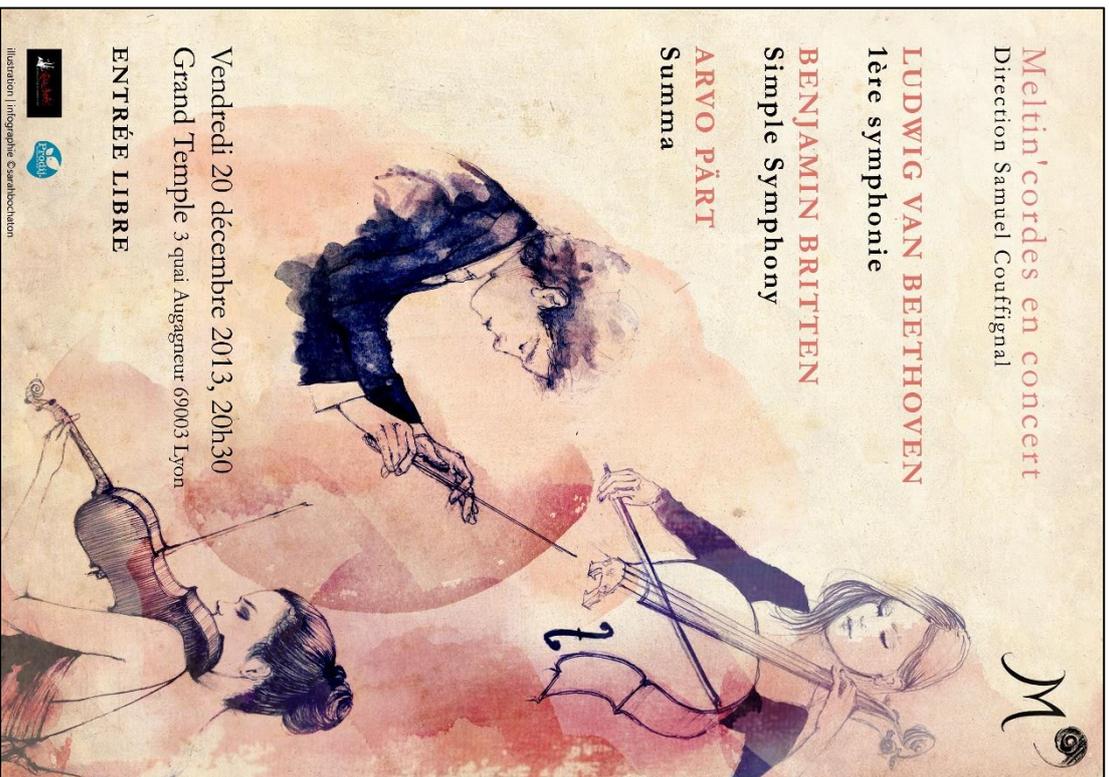
« À titre tout à fait personnel, j'estime avoir eu une chance immense qu'un chef d'un orchestre me commande une œuvre, me donnant l'opportunité d'être jouée et écoutée, dans une époque où les compositeurs contemporains sont craints ou simplement ignorés.

Le travail de Meltin'Cordes a besoin d'être reconnu et soutenu, pour que le plus de musiciens possible puisse regarder et avancer vers ce chemin artistique. »

Hélène Piris

Chanteuse, auteur-compositrice, arrangeuse

M

Meltingcordes en concert
Direction Samuel Couffignal

LUDWIG VAN BEETHOVEN
1ère symphonie

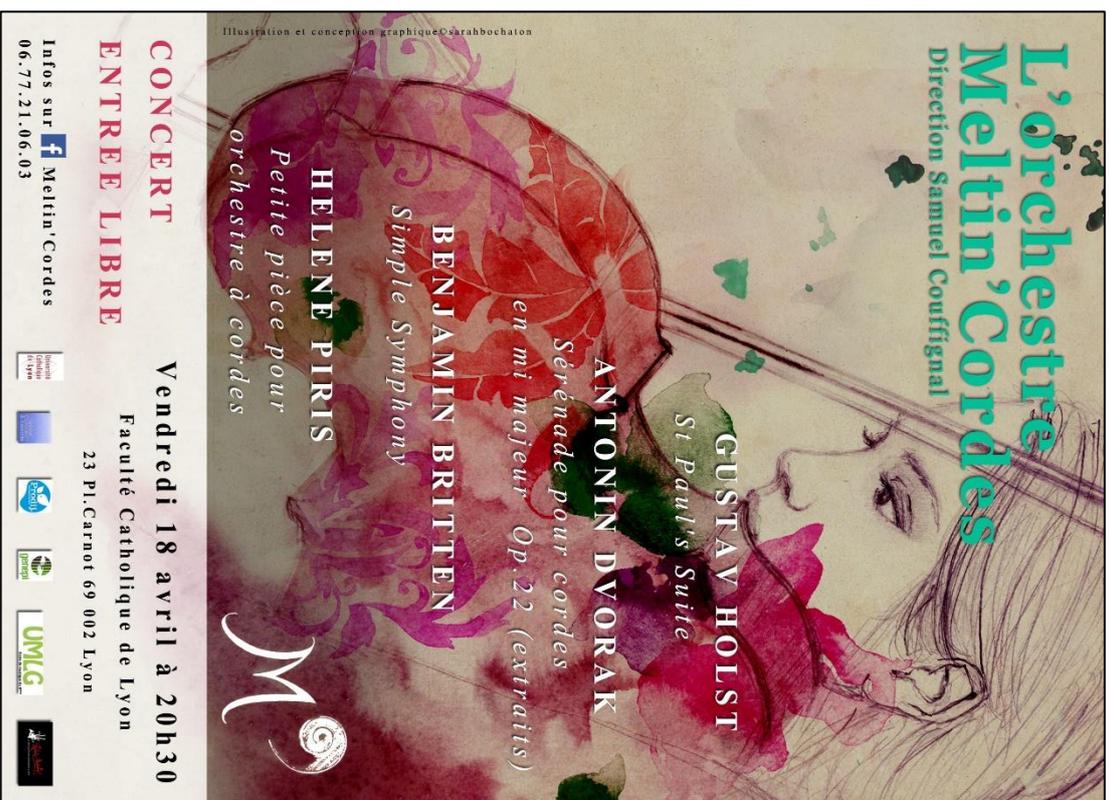
BENJAMIN BRITTEN
Simple Symphony

ARVO PÄRT
Summa

Vendredi 20 décembre 2013, 20h30
Grand Temple 3 quai Auggagneur 69003 Lyon

ENTRÉE LIBRE

Illustration : Infographie Sarahbochaton

M

L'Orchestre Meltingcordes
Direction Samuel Couffignal

GUSTAV HOLST
St Paul's Suite

ANTONIN DVORAK
Sérénade pour cordes
en mi majeur Op. 22 (extraits)

BENJAMIN BRITTEN
Simple Symphony

HELENE PIRIS
Petite pièce pour
orchestre à cordes

CONCERT
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 18 avril à 20h30
Faculté Catholique de Lyon
23 Pl. Carnot 69 002 Lyon

Infos sur Meltingcordes
06.77.21.06.03

Illustration et conception graphique Sarahbochaton

SAISON 2014-2015

« Meltin'Cordes, un jeune ensemble enthousiaste, mettant son énergie et son réel plaisir de partager des moments de musique au service du répertoire pour cordes comme de créations contemporaines, sous la baguette de Samuel Couffignal qui, malgré son jeune âge, affirme déjà sa personnalité. »

Annick Chartreux
Compositrice

19 décembre 2014

Concert au sein de l'Université Catholique de Lyon, le programme sera éclectique et rendra hommage à trois styles de compositions différents. L'accueil de deux solistes talentueux au sein de l'orchestre sera l'occasion pour nous de renouer avec le répertoire concertant, que nous n'avions pratiqué depuis la deuxième saison de l'orchestre !! Ce concert sera également l'occasion d'accueillir Annick Chartreux, compositrice, et de créer son sextuor à cordes en version orchestre.

Au programme
Crisantemi, GIACOMO PUCCINI
Sextuor à cordes, ANNICK CHARTREUX
Symphonie Concertante pour alto et violon, W.A. MOZART (solistes : Manon Tenoudji à l'alto et Olivier Robin au violon)

21 & 28 mars 2015

Deux ateliers « APPRENDRE LA DIRECTION D'ORCHESTRE EN 30 MIN » sont proposés à un public large de musiciens et non-musiciens ; avec pour objectif d'aborder en un temps restreint, les différentes problématiques de la direction d'orchestre.

24 avril 2015

Premier concert intégralement symphonique pour Meltin'Cordes ! Pour la 2ème fois consécutive nous accueillons une soliste en la personne de Carine Zarifian. Le concert se déroule au Grand Temple Augagneur où nous avons été l'année précédente. Deux compositeurs seront mis à l'honneur, L. van Beethoven et F. Schubert.

Au programme
Concerto No.3 pour piano en ut mineur, LUDWIG VAN BEETHOVEN. Soliste Carine Zarifian
Symphonique No.7 dite « inachevée », FRANZ SCHUBERT

6 Juin 2015

Dernière prestation de l'année au conservatoire de Vaulx-en-Velin au nord de Lyon. Cette prestation conclue un trimestre de travail avec de jeunes musiciens du 1er et 2ème cycle de cordes du conservatoire. La présence sur scène d'une trentaine de musiciens, élèves du conservatoire et musiciens de Meltin' Cordes sera un temps fort de ce moment, sans compter celle du compositeur d'une des pièces du programme !

Au programme
Petite suite pour orchestre à cordes, FRANCK VAUDRAY
Adagio de la sonate en Sol mineur BWV1001, JEAN-SEBASTIEN BACH. Violon Lucas Monerri
Crisantemi, GIACOMO PUCCINI
Jig, extrait de la Saint Paul's Suite, GUSTAV HOLST

L'orchestre Meltin' Cordes

Direction **Samuel Couffignal** | Solistes **Olivier Robin**, violon
Manon Tenoudji, alto

Mozart | *Symphonie concertante*
pour alto, violon & orchestre kv 364

Annick Chartreux | *Triptyque* | *Création*
pour sextuor à cordes version orchestre

Puccini | *Crisantemi*

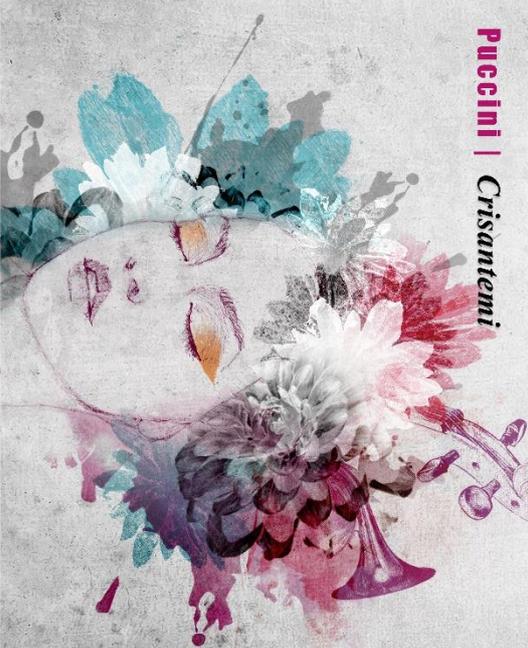

Illustration et conception graphique Casarhbochaton

19 décembre | **20h30** **ENTRÉE LIBRE**

Université Catholique de Lyon
23 Pl. Carnot 69002 Lyon

INFOS Meltin' Cordes

L'orchestre Meltin' Cordes

Direction **Samuel Couffignal**

CONCERTO N°3 OP 37 POUR PIANO

Ludwig VAN BEETHOVEN

Soliste **Carine Zarifian**

SYMPHONIE N°7 "INACHEVÉE"

Franz SCHUBERT

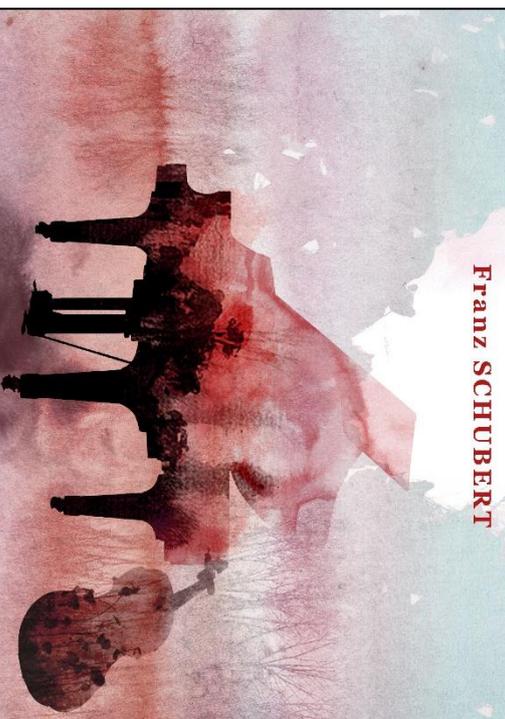

Illustration et conception graphique Casarhbochaton

Concert au Grand Temple Augagneur

24 Avril | **20h30** **ENTRÉE LIBRE**

Accueil à partir de 20h

3 quai Victor Augagneur
INFOS Meltin' Cordes

NOS PARTENAIRES AU FIL DU TEMPS

Au cours de nos projets, nous avons été amenés à créer des liens avec des institutions, qui ont permis la mise en place de projets ainsi que leur réalisation lors d'évènements publics. Voici une liste de nos partenaires au cours du temps.

Editions Robert Martin - Mairie du 1er arrondissement de Lyon -
Editions Musicales Rubin - Eglise Saint Bonaventure - Chœur sur
Seine - Université Catholique de Lyon - Union Musicale de Lyon
Guillotière - Cabinet Clément & associés - Bourse Prodig - La ville
de Lyon - La société Savarez

POUR NOUS CONTACTER

- Page Facebook Meltin'Cordes
- Meltincordes.wordpress.com
- Contacter le directeur artistique & chef d'orchestre Samuel Couffignal :
06 98 20 26 42