

Hélène BERGER

P I A N O

DOSSIER DE PRESSE

Photos FRANCK PERROGON

EXTRAITS

" Sa devise pourrait être « rien d'impossible, croire en soi, en son intuition »

Ysabelle JOLLY CULTURE MAG - 18/08/ 2017

<http://www.culturemag.fr/>

" six heures d'affilée derrière le piano Steinway du théâtre Saint-Bonnet"

LE BERRY REPUBLICAIN 28/05/2017

<http://www.leberry.fr/>

"aérienne, embrasée et limpide "

Stéphane GUIGNARD Le Berry 20/03/2017

<http://www.leberry.fr/>

" Le voyage à travers les pays, les styles et les répertoires est parfaitement représenté pour cette soirée inaugurale : les grands airs d'opéra et d'opérette côtoient le chansons d'Edith Piaf, la musique savante moderne résonne avec des mélodies slaves ... "

Louis CARRION - LA LETTRE DU MUSICIEN 11/07/2017

<https://www.lalettredumusicien.fr>

INTERVIEW

Interview par Alexandra Cohen pour "le printemps des compositeurs" GPSO

Votre source d'inspiration ?

La vie

Aviez-vous le désir de faire passer quelque chose ?

Le plaisir. Le rêve.

De la gestation à la naissance de l'œuvre, quel a été votre processus créatif ?

La logique interne des notes, mon travail est de (re)trouver les bonnes

Quels compositeurs nourrissent votre écriture musicale ?

Ceux que je joue, et pas mal de musiciens actuels aussi bien issus du jazz que de la techno, voire du traditionnel.

Etre compositeur aujourd'hui : qu'est ce que ça vous inspire ?

Juste un espace de liberté, de retrouvailles avec soi-même. L'acte le plus jouissif et égoïste qui soit.

Quel est votre rapport à l'écriture ?

Rien ne se fait sans discipline. Je m'y mets en général quand je n'en peux plus de travailler pour de grandes causes où mon épanouissement artistique est très secondaire, et que je veux juste me recentrer... une fois que le processus est rétabli tout va bien, tant qu'il ne l'est pas je suis en état de souffrance. C'est pour cela que je compose. Parce que sans cela je me dévitalise. L'avantage aussi de la composition, c'est que l'on peut tout le temps y travailler dans sa tête, un peu comme un tableau que l'on dessine. Donc les autres pensent que vous rêvassez, en fait dans votre tête les notes s'empilent, les effets de dessin... le rêve prend forme. Et vous repeignez le monde à vos couleurs...

B to B Liat Cohen

De Claude Bolling à Bill Evans, avec Liat Cohen guitare, Laurent Bataille batterie et Charlotte Testu contrebasse entre classique et jazz.

Nicolas Koeckert

Répertoire violon piano entre Wien et Paris avec des oeuvres de Maurice Ravel, Cesar Franck, Richard Strauss et Alban Berg. A partir de juin 2018

Raquel Lojendio

Soprano et piano, programme de musique espagnole, oeuvres de Joaquin Turina, Garcia Lorqua....

Pascal Ducos

Avec Pascal DUCOS artificier. Concert avec pyrotechnie synchronisée 40 minutes de feux.

et toujours

F-René Duchable

Pour l'année olympique 2024, reprise de l'hommage à la 3ème médaillée olympique et pianiste Micheline Ostermeyer, avec la participation synchronisée de sportifs. 4 mains & 2 pianos.

Biogroove Duo

Piano & Percussions avec Nino ERRERA et Vito AMATO de la musique occidentale à la world music, de la musique écrite à l'improvisation.

Laurent Korcia

Arrangements pour violon, harpe et piano : un écrin harmonique inédit pour accompagner le virtuose Laurent Korcia.

A table !

Airs gastronomiques d'Offenbach, mise en scène d'Olivier BENEZECH, avec un délicieux quatuor vocal. Arrangements au piano de et par Helene Berger

Les 12 travaux d'Hélène Berger

BIOGRAPHIE

Hélène Berger est une pianiste concertiste internationale. Formée à la musique classique et passionnée de jazz, elle a chevillé au corps : la promotion de ces musiques auprès du grand public, la volonté d'ouvrir les portes des milieux professionnels aux meilleurs jeunes talents et le souci de la transmission par la formation d'artistes.

Cette hyperactive est la co-fondatrice et la directrice artistique du Cap Ferret Music Festival dont la 8e édition se tiendra du **07 au 14 juillet 2018** et du Cap Ferret Music Open dont la 4e édition s'est tenue les 24 et 25 février derniers sur la magnifique presqu'île de Lège-Cap Ferret (Gironde). Si Hélène donne au premier la mission d'être une véritable rampe de lancement de carrières d'artistes amateurs, elle pense le deuxième comme étant le rendez-vous international incontournable des meilleurs musiciens classiques et de jazz de France et d'ailleurs. En outre directrice adjointe du Concours International Léopold Bellan (Paris), le plus vieux concours de France, dont la 92ème édition aura lieu du 28 octobre au 3 novembre 2018, elle est depuis 2002 professeur titulaire de piano au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Issy-Les-Moulineaux (France).

Sa vision : pour elle, la musique est passion et vocation.

CARRIERE INTERNATIONALE

En tant qu'artiste, celle que Pierre Petit qui l'a révélée qualifiait en 1986 d' « Espoir de France », a une carrière de pianiste concertiste internationale riche. Sa première œuvre pour deux pianos a été créée par François-René Duchable et elle-même en 2004 à St Cloud à l'occasion d'une série de concerts en hommage à Micheline Ostermeyer, sa formatrice. Elle joue avec plusieurs partenaires musicaux reconnus Son répertoire s'étale du XVIIe siècle à aujourd'hui. Hélène Berger est aussi compositrice et arrangeur.

Fiche technique

◀CARRIÈRE ARTISTIQUE

- **2017 enregistrement CD** compositions au piano label Aria au Théâtre St Bonnet. Sortie en 2018
- **Concerts** Depuis 1990, récitals soliste salle Gaveau, tournées en France, Asie et Europe. Concerts avec orchestres (Saratov, Orchestre Philharmonique d'Europe, Orchestre Bell Arte, OP de Tokyo...). Spectacles dans théâtres nationaux et instituts : Musique et Sport » avec FR Duchable, « La gastronomie selon Offenbach » avec Olivier Benezech, Pyroconcert avec Biogroove Duo, Pianiste chef de chant et chambriste pour l'Agence lyrique Marmouset de 2002 à 2006.
- **Partenaires musicaux** : François-René Duchable, Biogroove Duo, Raquel Lojendio, Laurent Korcia, Benoît Dunoyer de Segonzac, Julie Saury, Roberto Terron, Laurent Bataille, Susana Cordon, Liat Cohen...
- **Répertoire** : répertoire du XVIIe ème à nos jours - spécialisation école française, espagnole, russe, italienne et viennoise. Œuvres actuelles et musiques mixtes classique et jazz.
- **Compositions** Compositions d'œuvres pour piano. Arrangements d'Offenbach édités chez Mario Bois.
- **Enregistrements** radios, télévisions et cd : France Musique, France 2, R.F.I, TBS Japan et 3 CD : Henri Duparc(Salabert-Ricordi), Franck Roussel (Eden Rock-Sony) et avec François-René Duchable (CD privé INSEP).

◀PROFESSEUR & INVITATIONS MASTERCLASSES ETRANGER

- POSTE DE PROFESSEUR depuis 1995 : Professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Issy-les-Moulineaux
- avril 2017 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Autriche)
- depuis 2016 Japon (Osaka / Kobe)
- depuis 2015 Russie (2015 Saint Petersburg, 2016 Moscou)
- 2008 Leipzig, Hochschule für Musik und Theater »Mendelssohn -Festival Euroarts
- de 2005 à 2010 : Formations « la Clé des Arts » Guadeloupe

◀JURY CONCOURS

- DEPUIS 2014 JAPON FINALES OSAKA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION
- depuis 2015 RUSSIE Concours Triumph
- depuis 2013 SERBIE Internet Music Competition
- depuis 2013 ITALIE Torneo Internazionale di Musica (TIM)
- depuis 2012 reprise du Concours International Léopold Bellan
- depuis 2012 création du Cap Ferret Music Open - présélection pour Osaka, Bellan et le TIM
- 2013 & 2014 Maitrise CRR de Paris rue de Madrid,
- de 2006 à 2011 Guadeloupe présidence du jury Concours Appassionato

В июне команда Творческого объединения «Триумф» организовала III Международный конкурс-фестиваль «Звуки и краски белых ночей». Одним из почетных членов жюри фестиваля стала известная французская пианистка Хелен Бергер.

Мадам Хелен – выдающийся композитор и аранжировщик, профессор Conservatoire à Rayonnement Départemental Исси-ле-Мулино и обладательница нескольких первых премий ENM в Сен-Жермен-ан-Лэ и в Региональном отделении Национальной академии Ruei. Опытная пианистка приехала в Санкт-Петербург из Парижа, чтобы оценить участников и дать ценные советы всем, кто хочет развиваться в творчестве. Однако некоторые конкурсанты показали настолько высокий уровень исполнительского мастерства, что французской исполнительнице захотелось услышать их вновь, но уже в Париже...

Так, Александра Борисова из поселка Колтуши получила персональное приглашение на международный конкурс имени Леопольда Беллана, который проводится в Париже с 1926 года, а также на музыкальный фестиваль Кап-Ферре, который проходит на побережье Бискайского залива, на юго-западе Франции. Международная судейская комиссия из Парижа предоставит Александре бесплатное проживание и участие в программе фестивалей, а также поможет организовать путешествие во Францию. Конкурсы будут записываться на ви-

Учеба и труд в Париж приведут

Опытная пианистка приехала в Санкт-Петербург из Парижа, чтобы оценить участников и дать ценные советы всем, кто хочет развиваться в творчестве

«Звуки и краски белых ночей» и выразило надежду на дальнейшие встречи с ними на международных конкурсах-

долами и заставили еще раз задуматься о том, что успех не приходит без долгой и упорной работы, без еже-

Bassin LOISIRS

MUSIQUE CLASSIQUE. Hélène Berger, initiatrice et directrice artistique du Cap Ferret music Festival, du 8 au 15 juillet, vient d'enregistrer le 1er disque d'une longue série...

« Repeindre le monde à ses couleurs »

Qu'est-ce qui porte Hélène Berger quand elle crée le Cap Ferret music Festival ou quand elle compose ? Dans les deux cas, elle réalise ses rêves et repeint le monde à ses couleurs...

Le même processus qui l'a amenée à enregistrer son 1er disque, qui devrait sortir pour la 7e édition du Festival, du 8 au 15 juillet ! Hélène Berger a débuté la musique... dans le ventre de sa mère pianiste. Elle dit avoir été mémorisé alors toutes les notes de certains morceaux, qu'elle a reproduites exactement plus tard ! Elle a commencé à étudier le piano à l'âge de 4 ans. « Les personnes qu'on rencontre peuvent avoir une influence importante sur sa vie », reconnaît-elle. Il y a eu d'abord son premier professeur, Claude Bougion, devenu prêtre par la suite, qui « devait avoir une grande part de spiritualité ». Ensuite, Micheline Ostermeyer, qui outre sa carrière de pianiste, a été trois fois médaillée olympique, son professeur à Saint-Germain-en-Laye, de 8 à 20 ans. Puis à l'École normale de musique, Aquiles delle Vigne, parrain aujourd'hui de l'Académie du Cap Ferret music Festival... « Lui et Michel Sammarelli (NDR : maire de Lège-Cap-Ferret) sont les deux personnes qui m'ont sans doute le plus appris la force d'être soi-même, dit-elle. Et qui me font réellement confiance. »

Hélène Berger a suivi un parcours classique, entre le Conservatoire et l'École normale de musique, avec « une attirance très forte pour l'improvisation et la composition ». Elle a hésité entre plusieurs métiers, dont avocate et vétérinaire, et choisi finalement la musique quand elle a entendu Yehudi Menuhin en concert, une véritable « révélation », à 16 ans et demi ! Elle a alors commencé à travailler comme professeur de piano pour payer ses études. Et dès 1990, quand elle a obtenu sa licence de concerts, elle a donné ses premiers récitals et a eu un début de carrière « fulgurante ». Elle a joué partout, avec une 1ère

Hélène Berger : un Festival... et un disque en préparation pour juillet ! Crédit photo Franck Perrogon

tournée hors France au Japon en 1994. Elle enseigne aussi depuis 95 au Conservatoire à rayonnement départemental d'Issy-les-Moulineaux, où elle est depuis 2003 professeure titulaire. Elle a joint à son parcours classique la composition, « juste un espace de liberté, de retrouvailles avec soi-même, l'acte le plus joyeux et égoïste qui soit », dit-elle, presque une obligation, pour rompre un « état de souffrance » et de « dévitalisation ».

Nouveautés 2017

L'idée d'un disque est née il y a 2 ans. Franck Ciup, directeur du théâtre Saint-Bonnet de Bourges, « conçu pour avoir une acoustique exceptionnelle », lui a proposé d'enregistrer chez lui. Quel aspect de la personnalité de la pianiste révéler ? Classique ? Jazzy ? Finalement, le CD est axé sur « l'inédit » : ses propres compositions et

arrangements, certains déjà repris et que beaucoup la poussaient à enregistrer. Ce qu'elle a fait en mars, 3 jours de studio dans le théâtre et un concert « live ». Le disque comprend 13 morceaux, uniquement du piano, plus un bonus de trois, dont « Le premier regard d'Orliane », joué pour la 1ère édition du Festival au concert d'ouverture devant le phare avec François-René Duchâble et joué l'an dernier. L'artiste a prévu d'enregistrer désormais un disque tous les deux ans, le prochain sans doute avec Liat Cohen, une guitariste du Cap Ferret music Festival. Les liens ne s'arrêtent pas là. « Le Festival est connu pour l'émotion qui se dégage lors des concerts, la magie des lieux, son réseau international, mais son essence est de contribuer réellement au renouvellement de la création musicale explique sa directrice artistique. Cette fonction fait circuler des

idées. « Il débutera par le grand concert pyrotechnique gratuit samedi 8 juillet à 22h30 au Mimbau au Cap-Ferret. Grand changement cette année : la musique sera celle de l'ensemble orchestral de Bordeaux, 35 musiciens dirigés par un grand chef étranger, Vladimir Lavrin, sacré meilleur musicien par Vladimir Poutine. Cette année sont prévus « beaucoup de duos, qui dialoguent d'une âme à une autre, d'un cœur à un autre ». Pour la 1ère fois, il y aura deux événements « hors les murs » : une masterclass publique à Bordeaux et un concert du nouvel orchestre du bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras. En résumé : 32 artistes solistes internationaux, plus deux orchestres, un « potentiel phénoménal » rassemblé juste une semaine...

[A.D]
www.capferretmusicfestival.com

Talent

Cette jeune femme est un phénomène. Confiée à la pianiste Micheline Ostermeyer, Hélène Berger obtient ses premières récompenses à l'ENM de Saint-Germain-en-Laye avec brio. Puis, premier prix à l'unanimité du C.N.R. de Rueil-Malmaison, elle remporte le Diplôme supérieur d'exécution dans la classe d'Aquiles Delle Vigne à l'École normale de musique de Paris en 1980. Enfin, elle se perfectionne au contact de Ventsislav Yankov, Eric Heidsieck et Tatiana Nikolaeva, qui la sélectionnent pour enregistrer le quatrième concerto de Beethoven sur France Musique lors des Semaines musicales de Tours.

Attirée également par la composition et le jazz, la fille du yiddishant Claude Berger bien connu de la communauté, complète sa formation auprès de Claude Bolling puis de Laurent de Wildo, elle suit également les cours de Susan Landale en orgue. La musique

vikis, J.Y Matymia, et au-delà de ses qualités d'interprète, développe son intérêt pour la composition et l'arrangement. Sa dernière œuvre, pour deux pianos, a été créée le 27 avril 2004 à Saint-Cloud à l'occasion d'une série de concerts en hommage à Micheline Ostermeyer.

Hélène Berger emmagasine pour France Musique, France 2, RFI, RFO, TBS Japan, ainsi que quatre compact-discs : accompagnement des treize mélodies d'Henri Duparc pour les éditions Salabert (Ricordi), trois pièces pour piano et orchestre de Franck Roussel chez Edon Rock (Sony) avec l'Orchestre de Saratov ainsi qu'un CD live « Récital en duo » aux côtés de François-René Duchable commémorant le 150e anniversaire de l'école de Joazeiro.

Parallèlement, à ses activités de soliste, Hélène Berger est engagée en mai 2001 en tant que pianiste arrangeur accompagnateur au sein du spectacle « Les Cocottes minute... ou la gastronomie selon Offenbach ». Ses arrangements pour piano solo, dans la lignée des transcriptions vir-

report

第17回大阪国際音楽コンクール

The 17th OSAKA International Music Competition

楽器という枠を超えた、音楽性豊かな出場者たち

文◎長井進之介 (ジャーナリスト)

10月17日(月・祝)に全審査が終了した第17回大阪国際音楽コンクール。毎回全体の人数はもちろぬ、海外からの参加者が増えており、演奏レベルや音楽性も多彩になっている。2011年より開始した、世界的な音楽家である審査員による震災遺児支援のための「チャリティコンサート」、各部門第1位が演奏会形式でグランプリを競う「Grand Prix Finalist IIガラコンサート」も、より内容の濃いものとなった。楽器という枠を超え、出場者がそれぞれの音楽を競うことで、毎年非常に

レベルの高い演奏を奏しませられるグランプリファイナルIIガラコンサートは、今年も例外なく、各出場者が素晴らしい演奏を聴かせてくれた。各部門を勝ち抜いた彼らの技術や表現力は抜きんでたものがあるのだが、各楽器の持ち味が違う以上、「何を伝えたいか」がどれだけ明確なのが勝負の分かれ目となる。この厳しい戦いを勝ち抜いたのは、クラリネットのダニエル・アリ・ルゴシ(ハンガリー)であった。高校生を対象とした木管楽器部門AGE-Hから出場した彼は楽器から多彩な音色

を引き出したことに加え、テンポの絶妙な挿入したことを音楽にさまざまなドラマを構築し、会場を巻き込んでいく演奏を繰り広げて、グランプリ受賞に手をかけた。

ピアノではジュンヤン・チェン(中国)が大阪府知事賞とウィーン国立音楽大学特別賞を獲得。華麗なテクニックはもちろぬのこと、終始クリアに響く音色によって、楽曲の魅力を引き出した演奏が非常に高く評価された。グランプリには届かなかったものの、兵庫県知事賞、アルソ賞等を受賞

を引き出したことに加え、テンポの絶妙な挿入したことを音楽にさまざまなドラマを構築し、会場を巻き込んでいく演奏を繰り広げて、グランプリ受賞に手をかけた。

ピアノではジュンヤン・チェン(中国)が大阪府知事賞とウィーン国立音楽大学特別賞を獲得。華麗なテクニックはもちろぬのこと、終始クリアに響く音色によって、楽曲の魅力を引き出した演奏が非常に高く評価された。グランプリには届かなかったものの、兵庫県知事賞、アルソ賞等を受賞

グランプリ受賞、木管楽器部門 Age-H 第1位のダニエル・アリ・ルゴシ

大阪府知事賞等を受賞、ピアノ部門 Age-H 第1位のジュンヤン・チェン

チャリティコンサートで、ヘロン・バウ教授(左)とエレナー・ベルジェ教授(右)が連弾で演奏した

したサクソフォンの白石高美も大健闘。伴奏者との緻密なアンサンブルも高評価につながった。弦楽器部門からも文部科学大臣賞を獲得したヴァイオリンのカロリーナ・ノヴォチンスカ(ポーランド)をはじめとした奏者が会場に響き渡る美音、確実なテクニックによって多くの賞を獲得したが、注目はノーザン・ライツミュージック・フェスティバル賞、ジャナーナリスト賞を受賞したイナとフィオナのクォン・フー姉妹(ヴァイオリン、日本・フランス・アメリカ)。また小学生にもかかわらず、完全に大人顔負けの音色と技術によって会場で沸かせており、今後の躍進が大いに期待される。

今回の結果は、技術のみならず、音楽性にも高い評価が与えられたことの裏付けであり、さらなる期待を抱かせるものとなった。今後、さらに多くの若き才能に機会をあたえ、大阪国際音楽コンクールから、ますます目が離せない。

3 QUESTIONS À... HÉLÈNE BERGER « DÉNICHER LES JEUX AUTHENTIQUES »

Directrice du Concours Leopold-Bellan - dont Pianiste est partenaire pour cette 89e édition -, Hélène Berger évoque l'évolution de cette institution de la vie musicale nationale.

Quelle est la place du piano au sein du Concours Bellan ?

La même que dans la musique : l'instrument roi, par sa taille, sa palette polyphonique et son répertoire si riche, survolant les époques et les frontières. Comme les pianistes solistes sont les instrumentistes majoritaires au concours (une quarantaine), il peut y avoir plusieurs prix d'honneurs. Le piano est de plus présent dans d'autres disciplines : accompagnement au piano, musique de chambre et jazz, ce qui laisse la place à ceux qui ont une ambition autre que concertiste soliste.

À quels types de candidats s'adresse-t-il ?

À ceux, en début de carrière, qui souhaitent jouer plus souvent en concert, roder leur programme, être visible sur le Web, ceux qui désirent vérifier leur niveau avant d'engager des frais pour des concours plus éloignés (Osaka, Tim), ceux qui veulent gagner 1000 euros ou simplement recevoir des conseils en dehors de leur cercle habituel... Et, bien sûr, ceux qui espèrent arriver à l'Académie du Cap Ferret Music Festival par la grande porte!

Quel est le profil d'un « bon » lauréat ?

Si celui ou celle qui remporte le prix d'honneur ne donne pas envie d'aller l'écouter en concert malgré un jeu parfait, c'est que le concours n'a pas rempli sa mission. Le jury doit démasquer les jeux calculés sans prise de risque, dans lesquels la musique n'est qu'un outil d'ego et de séduction. Il doit dénicher les jeux authentiques, non simulés, doublés de charisme.

Car, de naturelles, les interprétations sont devenues dépendantes de l'enregistrement - efficaces, prévisibles et sans fausses notes -, puis maintenant, influencées par YouTube, démontratives et exacerbées : on est dans le reflet du réel. On dit qu'aujourd'hui un Samson François ou un Rubinstein ne pourraient plus remporter un grand concours ? Eh bien si, c'est à nouveau possible au sein du Concours Bellan. Prenez une Esther Assuéd, par exemple (prix d'honneur 2013) : son jeu et son génie sont d'une évidence absolue. Il ne faut pas chercher à la contrarier mais, au contraire, l'aider à avoir confiance en elle pour que son chemin se déroule sous ses pieds. Parce qu'un génie, même s'il n'a besoin de personne pour savoir qui il est, a besoin tout de même d'être entendu et encouragé, comme une plante a besoin d'eau pour grandir.

Propos recueillis par Stéphane Friédérich
Concours Leopold-Bellan
20 avril (éliminatoires) ; 21 avril (demi-finale) et 22 avril (finale).
www.concoursbellan.fr

VIE DES CONSERVATOIRES

RENCONTRES

Des professeurs qui composent !

Lors de la soirée d'ouverture du Festival « Écris-moi une musique », des enseignants des conservatoires d'Issy-les-Moulineaux et de Chaville, ont présenté leurs compositions. Ces œuvres, servies par la belle interprétation de leurs collègues musiciens, ont offert une soirée riche en émotions. Ils nous ouvrent ici leur atelier intime de compositeurs.

HÉLÈNE BERGER

SOURCES D'INSPIRATION

La vie

MOTEURS

Le plaisir, le rêve

PROCESSUS CRÉATIF

La logique interne des notes : mon travail est de (re)trouver les bonnes.

COMPOSITEURS FÉTICHES

Ceux que je joue, et des musiciens actuels issus du jazz, de la techno ou du traditionnel.

ÊTRE COMPOSITEUR AUJOURD'HUI

Un espace de liberté, de retrouvailles avec soi-même. L'acte le plus jouissif et égoïste qui soit.

RAPPORT À L'ÉCRITURE

Une fois que le processus est établi tout va bien. Tant qu'il ne l'est pas je suis en état de souffrance. C'est pour cela que je compose. On peut y travailler tout le temps dans sa tête, comme un tableau que l'on dessine. Les autres pensent que vous rêvassez, et dans votre tête les notes s'empilent, les effets se dessinent... le rêve prend forme et vous repeignez le monde à vos couleurs...

JEAN-BAPTISTE PELLETIER

SOURCES D'INSPIRATION

La citadelle oubliée et *Doppelgänger* sont nées d'un besoin d'extérioriser des émotions liées à des événements douloureux.

MOTEURS

Le besoin d'exprimer l'enfoui.

PROCESSUS CRÉATIF

D'abord, je prends le temps de rêver à la musique. Une atmosphère mûrit, une forme surgit. Puis j'improvise, jusqu'à trouver une idée de départ.

COMPOSITEURS FÉTICHES

Brahms, Chostakovitch, Dutilleux, Berg, Webern et Schönberg.

ÊTRE COMPOSITEUR AUJOURD'HUI

Nous sommes des dinosaures défenseurs d'une musique peu rentable. J'écris, je jette, cherche beaucoup, trouve parfois... de la beauté dans mon univers musical. J'écris juste parce que j'en ai besoin.

RAPPORT À L'ÉCRITURE

J'écris quand je peux. Parfois, je note à la hâte une idée pour la garder. Quand j'écris, je suis un peu dans ma bulle. Mes proches ont la gentillesse de le comprendre.

RUSSIE. Le grand pianiste Nikolai Tsuganski s'est produit au théâtre Saint-Bonnet. ©

« Avec la hauteur de plafond, le son a le temps de s'envoler »

Il est ingénieur du son, elle est concertiste internationale. Paroles d'expert sur ce que leurs oreilles entendent à Saint-Bonnet.

En surêtement noir, baskets aux pieds, buste penché, elle fait des étirements sous un lustre de Murano. Ses doigts, sa nuque, ses épaules, ses coudes crient grâce... Hélène Berger vient d'enchaîner un marathon complet et un semi. Comprendre qu'elle vient de passer six heures d'affilée derrière le piano Steinway du théâtre Saint-Bonnet à enregistrer son prochain disque.

L'événement est assez rare pour elle. Malgré sa carrière de concertiste internationale, la fondatrice et directrice artistique du Cap Ferret music festival (Gironde) n'a que trois disques à son actif. « Je n'aime pas l'ambiance confinée des studios.

Ça ne prête pas à l'inspiration, le son est trop sec. Alors, les ingénieurs du son rajoutent de la réverbération, pour restituer l'ambiance naturelle d'une salle. » Pas sa tasse de thé.

« Si on arrête les ondes, il n'y a pas d'harmonie »

Un jour, Franck Ciup lui envoie un mail. Évoque son théâtre et son acoustique. Hélène Berger y prête une oreille attentive. Et dit banco. Elle ne le regrette pas. « Avec la hauteur de plafond de cette salle, le son a le temps de s'envoler. C'est bien. Si on arrête les ondes, il n'y a pas d'harmonie. C'est pour ça que je suis venue. Les plus grands ont enregistré ici. C'est un privilège. Toutes les conditions sont réunies. »

Derrrière des écrans d'ordinateur et une console de mixage, un jeune homme acquiesce. Lui connaît la maison. Normal, elle est à son père. Mais Maximilien Ciup a choisi une autre voie : ingénieur du son. Avant de venir à Bourges pour Hélène Berger, il venait d'enregistrer Barbara Hendricks... Et Nikolai Tsuganski. Et Boris Berezovsky à Moscou... Ça pose la réputation du jeune homme de 27 ans. Le fils s'efface derrière le technicien quand il parle du théâtre Saint-Bonnet. « La salle se prête à la musique de chambre, avec ce bon volume en hauteur. C'est l'acoustique idéale pour ce piano, mais les cordes rendent très bien aussi. Ici, les micros sont transparents, ils sont fidèles à l'instrument. » ■

FRANCE. Hélène Berger en plein enregistrement de son troisième disque à Bourges. © MUSA

Entre les touches du piano d'Hélène Berger

Après nous avoir éblouis l'an dernier par sa présence et son talent lors du concert donné avec François-René Duchâble, Hélène Berger remonte sur les planches des 3 Pierrots. Élève de Micheline Ostermeyer à l'École Nationale de musique de Saint-Germain-en-Laye, la pianiste joue en soliste et en formation, en France comme à l'étranger. Soliste de l'Orchestre philharmonique d'Europe, elle joue également avec l'Orchestre de Tokyo et enseigne aujourd'hui le piano à l'École Nationale de Musique à Issy-les-Moulineaux.

Le 23 février, elle interprétera un récital consacré aux compositeurs français attachés aux évocations imagées. Deux siècles les séparent, pourtant ils répondent tous à une tradition identique dans la sensibilité, le style et l'écriture. De Couperin à Ravel en passant par Rameau et

Debussy, Hélène Berger revisitera les œuvres de ces auteurs pour mettre en lumière les filiations qui existent entre elles. Aux côtés des œuvres illustres, la pianiste jouera des morceaux de compositeurs restés dans l'ombre, tels que Sauget ou Duparc. *Entre ombre et lumière...*, le nom du spectacle a également servi de thème à un appel à création auprès des Clodoaldiens âgés de 8 à 20 ans. Organisé conjointement par la Ville, les 3 Pierrots et l'ECLA, ce concours a permis de collecter une cinquantaine d'œuvres photographiques et picturales qui formeront le décor de la scène du centre culturel.

Judi 23 février à 20h30 aux 3 Pierrots
Tarifs : 17€ / 15€ / 13€ / 10€

Renseignements au 01 46 02 74 44 ■

Bravo à Alexandre Komorowski, 12 ans, qui a obtenu le 1er prix de la catégorie photo (ci-contre) du concours. Louise Guillerot et Quentin Mercier sont lauréats de la catégorie dessin, Clara Vinson Bazin de la catégorie création numérique.

LÈGE-CAP-FERRET

Un piano sur le Cap

La pianiste Hélène Berger crée cet été un festival de musique classique au Ferret

DAVID PATSOURIS
d.patsouris@sudouest.fr

Internet est un endroit merveilleux où l'on apprend des choses étonnantes. Ainsi j'ai découvert que la presqu'île du Cap-Ferret accueillera, du 2 au 9 juillet, le Cap-Ferret Music Festival, soit « 25 kilomètres de musique classique » où se croisent les noms les plus prestigieux, tant et si bien qu'au départ on n'y croit vraiment pas (!).

Mais non, tout est vrai. En juillet, François-René Duchable, virtuose

Hélène Berger organisera en juillet un festival de musique classique au Cap-Ferret. PHOTO D'OLIVIER OUEST

dire, tout s'est relié entre les gens et la musique. J'ai su alors que c'est ici que je devais être, sur la scène. » On appelle ça une révélation.

Loïn des usines à produire de virtuoses en bas âge, Hélène Berger s'est construite autrement, elle a travaillé et travaillé encore pour rattraper le retard accumulé sur les prodiges, elle a été sélectionnée pour les prestigieux Masters de Monte-Carlo, elle a donné des récitals au Japon, et elle a joué quatre fois salle Gaveau. Mais les 25 kilomètres de musique sur la presqu'île cet été, alors ? Nous voilà au Grand-Théâtre de Bordeaux le 1er avril 2004. Hélène est au piano et sa grand-tante est dans la salle. Et ce soir-là, après le concert, elle lui légue ses biens, dont la maison du Cap-Ferret. « Je me suis alors sentie investie de quelque

« Je ne suis pas là pour rien, j'ai quelque chose à y faire »

chose. Ma grand-tante était aussi musicienne. Et par ce festival, il s'agit d'honorer sa mémoire mais aussi de montrer que je ne suis pas sur la presqu'île pour rien, que j'ai quelque chose à y faire. » Voilà pourquoi l'association du festival s'appelle Sons d'Avril.

La beauté du site

Le site Internet donne à voir une manifestation déjà très avancée. Le travail se poursuit avec la mairie de Lège-Cap-Ferret. Des mécènes sont sollicités. L'Académie, des master-classes et des stages abondent un budget autofinancé, sans argent

public (excepté l'aide logistique de la Ville).

Il faut dire qu'Hélène Berger a déjà mis sur pied d'autres événements en Guadeloupe ou à Hossegor. « Mais là, c'est sur mes terres. Beaucoup de gens m'ont poussée. J'y travaille depuis deux ans. L'ambition est d'allier la beauté du site à la beauté de la musique. »

Des photographes et des peintres seront associés. « Je veux rendre ce festival le plus incontournable possible sur la scène musicale. Et mon rêve est de l'ouvrir aux compositeurs et de faire le contrepied aux institutions. Il faut montrer que la musique classique vit. » Alors pourquoi pas sur les 25 kilomètres de la presqu'île du Cap-Ferret ?

(1) www.capferretmusicfestival.com

itinérances

LÈGE-CAP-FERRET

Hélène Berger, créatrice du festival

Photo: Franck Ferragamo

« La musique, c'est quoi ? Pour moi, c'est une musique d'ambiance, pour l'instant, un pastiche à danser, à se remémorer, à être, pour moi, c'est le sens de ma vie.

Je reviens des correspondances intimes et flagrantes entre l'âme du festival et le caractère de la presqu'île : tout le monde pense que la musique classique, c'est pour les riches, qu'elle est bien d'ambiance et pérorante. Un peu paré pour notre bout de terre émergeante entre deux mers. Or les deux sont universellement belles et tellement fragiles, menacées par les mêmes ennemis de notre époque : la loi du marché, l'industrialisation... La réalité est que la musique classique est en péril. Les CD se vendent de moins en moins, les partitions des grandes œuvres sont rayées au sein de quantités d'œuvres de valeur et plus rémunératrices et le quota idéal correspondant se situe à 10% du répertoire. Certains les Conservatoires jouent vaillamment leur rôle, mais comme il y a un décalage entre les valeurs environnementales et celles éducatives, les subventions sont à l'effacement. La sensibilisation de l'élève au plaisir de la musique a lieu. Mais sans contrepartie que l'apprentissage de chaque geste a été responsable. »

« La nature, de belle et pure, peut devenir vulgaire ; les notes et les sons des instruments sont les véritables ennemis de la musique. »

« La musique, c'est le sens de ma vie »

Un dernier point commun, peut-être le plus fort : l'incertitude. La nature, de belle et pure, peut devenir vulgaire, les notes créées avec une rage insoumise, les notes imprimées de tempêtes intérieures soulées, le virtuose perdant des rugissements l'incertitude humaine plus qu'une voie toute tracée. Un peu comme la vie... »

« La connaissance, c'est qu'elle essentient avant tout comme moi la musique comme une mission, une vision à partager au plus grand nombre. Et c'est ce qui me motive et m'inspire. Et fait partie de l'équipe, au même titre que les bénévoles. Et comme de cet art se gèle le cœur de l'élève, le jeu d'élève est un jeu « communautaire ». On dit bon « jouer » de la musique... »

15.9

LAURENT WANGENZ

CAP FERRET MUSIC FESTIVAL

Le rêve musical d'Hélène Berger

Elle court au petit matin sur la plage et ceux qui la croisent doivent se demander si une sirène ne s'est pas échappée de l'Océan, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleu lagon. La journée, elle cavale encore, de cours de musique en jury. Le soir, quand elle peut, elle revient près de « son cher Océan », gravit la dune et écoute les vagues. « Cela m'apaise, c'est ici que je puise mon énergie », explique Hélène Berger. Cette pianiste, concertiste internationale, compositeur et professeur, parcourt toujours le monde ; un jour à Paris, un autre au Japon ou en Allemagne. Mais quand l'envie de créer son propre festival lui est venue, l'idée s'est imposée sans ambiguïté : il devait avoir lieu sur la presqu'île de Lège-Cap-Ferret et dans ses plus beaux sites. Quelques rendez-vous avec le maire plus tard, le Cap-Ferret Music Festival était né.

Cette année, il débutera le 6 juillet pour une semaine, suivant un principe dorénavant installé. Chaque soir dans un lieu d'exception (au Mimbeau, à la chapelle de L'Herbe, sur la plage de Clauvey au Canon...), un récital est donné, précédé par un concert de jeunes talents qui assistent à des masters classes en journée avec les musiciens stars invités. Dans l'esprit d'Hélène Berger, il s'agit de créer une fusion entre le travail des musiciens, l'esthétique des lieux, le plaisir de la transmission aux élèves comme au public. « Quand ça fonctionne, c'est véritablement magique », soutient la belle concertiste, qui s'entoure pour l'événement d'une poignée de musiciens amis ou de confrères respectés comme les célèbres pianistes François-René Duchable, Daniel del Pino, le guitariste Edoardo Catemario ou l'accordéoniste Boban Bjelic. Ils interpréteront Brahms et Liszt, Chostakovitch, Bach ou Villa-Lobos, Chopin, Debussy... Hélène Berger terminera par une soirée spéciale en hommage au pianiste et compositeur Claude Bolling, histoire de rappeler, s'il était besoin, que la musique ne souffre pas de barrière. Les soirées du 9 et 13 juillet, ainsi que les concerts jeunes talents sont gratuits avec possibilité de réserver les places sur internet. Autres concerts : 20 € (www.capferretmusicfestival.com ; 05.56.03.94.49).

www.helene-berger.com