

Château
de Fontainebleau

CENTENAIRE DES
ÉCOLES D'ART
AMÉRICAINES

100 ANS

Festival du 4 au 31 juillet 2021

FESTIVAL DU CENTENAIRE DES ÉCOLES D'ART AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU :

UN PONT SUR L'ATLANTIQUE

Du 4 au 31 juillet 2021

Château et ville de Fontainebleau

CONTACT PRESSE

OPUS 64 / Valérie Samuel

Gaby Lescourret 06 29 35 50 92

g.lescourret@opus64.com

Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau fêtent en 2021 leurs 100 ans sous le haut patronage du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. Fondation reconnue d'utilité publique, **les EAAF accueillent depuis 1921 au château de Fontainebleau de jeunes artistes du monde entier afin de leur transmettre la culture française et de promouvoir le rayonnement de la France.** Constituées du fameux « Conservatoire américain » et d'une École des Beaux-arts (Architecture), les Écoles d'art américaines fonctionnent aujourd'hui sous forme d'académie d'été et réunissent au mois de juillet une équipe pédagogique composée de musiciens prestigieux reconnus pour leurs talents à la fois artistiques et pédagogiques. **Dans le cadre de leur partenariat avec le Château de Fontainebleau, sous la direction artistique de la violoncelliste Diana Ligeti, les EAAF parallèlement à leur académie d'été, ont créé un festival dédié à l'excellence, œuvrant à la professionnalisation des jeunes, à la création et à la rencontre de tous les publics.**

Au cours de ce siècle vécu par les Écoles, **Nadia Boulanger, la famille Casadesus, Leonard Bernstein et bien d'autres encore ont formé l'élite des musiciens américains tels Aaron Copland, Elliot Carter, Virgil Thomson, Astor Piazzolla, Philip Glass, ou Quincy Jones.** Les architectes prestigieux comme Victor Laloux, Jacques Carlu, Jean-Paul Alaux, Sheila Hicks ont enseigné aux étudiants des Beaux-arts. Les enseignants d'aujourd'hui assurent la continuité de cette excellence pédagogique.

Le « Conservatoire américain » s'attache à transmettre l'art du timbre à la française que caractérisent Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier, Camille Saint-Saëns, ou encore Claude Debussy et accueille chaque année une trentaine de musiciens âgés de 18 à 30 ans, diplômés de grandes universités américaines et mondiales (violonistes, altistes, violoncellistes, pianistes et compositeurs). Le travail pédagogique est mené au sein de cours individuels (piano, violon, alto, violoncelle, composition) et collectifs (musique de chambre, écriture et harmonisation), d'ateliers instrumentaux et de composition, de master-classes et conférences et **l'ensemble de ce travail aboutit à une mise en situation professionnelle sous la forme de concerts et auditions publiques.** L'école d'architecture accueille à son tour 25 jeunes architectes tout juste diplômés ou à la fin de leurs études universitaires.

La spécificité des EAAF consiste aussi en la **rencontre de compositeurs, musiciens interprètes et architectes au sein d'un même projet artistique,** proposé sous forme d'installations sonores dans les espaces intérieurs ou extérieurs du château de Fontainebleau et présentés au public lors de la dernière semaine du festival tous les ans en juillet.

A l'occasion du Centenaire, **un ouvrage qui retrace l'histoire des Écoles d'art américaines de Fontainebleau est paru aux éditions Gourcuff** ainsi qu'une **web-série musicale de 10 épisodes** avec les professeurs et étudiants du Conservatoire américain, réalisée sous la direction artistique de Diana Ligeti et confiée au guide-conférencier Philippe Roullaux et au réalisateur Christian Boustani. La web-série est disponible sur le site internet : <https://www.musiqueauchateau.com> et la chaîne Youtube des Écoles d'art américaines de Fontainebleau.

FESTIVAL DU CENTENAIRE DES ÉCOLES D'ART AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU

DU 4 AU 31 JUILLET 2021

LES ARTISTES, PROFESSEURS ET ETUDIANTS PROGRAMMES

LES ARTISTES INVITÉS (par ordre alphabétique)

MARTHA ARGERICH piano

LYDA ARGERICH alto

DELPHINE BENHAMOU harpe

DAVID CHEN piano

EDUARDO FAGONE contrebasse

MICHAEL GUTTMAN violon

EDOUARDO HUBERT piano, arrangements, direction du Quintette ReEncuentros

NESTOR MARCONI bandonéon

ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

CASE SCAGLIONE direction de l'Orchestre National d'Île-de-France

QUINTETTE REENCUENTROS avec Eduardo Hubert (piano, arrangements et direction), Nestor Marconi (bandonéon), Michael Guttman (violon), Lyda Chen Argerich (alto), Enrico Fagone (contrebasse)

10 PROFESSEURS DES ECOLES D'ARTS AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU (par ordre alphabétique)

FRÉDÉRIC AGUESSY piano

PHILIPPE BIANCONI piano

STEPHANIE -MARIE DEGAND violon

ISABELLE DUHA piano, écriture et harmonisation

OPHELIE GAILLARD violoncelle

FRANÇOISE GNERI alto

JAY GOTTLIEB piano

HAE-SUN KANG violon

DIANA LIGETI violoncelle

PIERRE-HENRI XUEREB alto

19 ETUDIANTS DES ECOLES D'ARTS AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU

SCENE OUVERTE AUX JEUNES DIPLOMES DES GRANDES ECOLES AMERICAINES :

- **Juilliard School**
- **Indiana University Bloomington**
- **Curtis Institute of Music** -
- **University of Michigan Ann Arbor** (en partie résidents de la Fondation des Etats-Unis)

et aux étudiants du **Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et de la Chapelle Royale de Bruxelles.**

ENSEMBLES

TRIO ZARATHOUSTRA (France) :

THOMAS BRIANT (violon), THEOTIME GILLOT (piano), ELIOTT LERIDON (violoncelle)

QUINTETTE PENTAGONE (France) :

NIKOLAI SONG (flûte), YAN MARATKA (clarinette), ARTHUR VIRAMOUTOU (hautbois), LAURE THOMAS (basson), PIERRE-LOUIS DAUENHAUER (cor)

VIOLONISTES

ROZARTA LUKA (Albanie) - **BARTU ELCI-OZSOY** (Turquie/France) - **GABRIELE SLIYZITE** (Lituanie)

ALTISTE

ELAINE NG (USA/Hong Kong)

VIOLONCELLISTE

ANDREW BRIGGS (USA)

FLÛTISTE

THOMAZ TAVARES (USA/Brésil)

PIANISTES

NATHAN BRANDWEIN (USA) - **KYRIAN FRIEDENBERG** (USA)

SOPRANO

COLINE INFANTE (France)

TÉNOR

ALEXANDRE JAMAR (France)

COMPOSITEURS

ALEXANDRE JAMAR (France) - **DAYTON HARE** (USA)

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL 2021 AUTOUR DU CENTENAIRE :

10 JOURS POUR FETER LE CENTENAIRE

DIMANCHE 4 JUILLET - Ouverture de la session Centenaire

15h00

Pose de la plaque du Centenaire – Château de Fontainebleau

QUINTETTE PENTAGONE : **NIKOLAI SONG** (flûte), **YAN MARATKA** (clarinette), **ARTHUR VIRAMOUTOU** (hautbois), **LAURE THOMAS** (basson), **PIERRE-LOUIS DAUENHAUER** (cor)

Bernstein *Ouverture de « Candide »*
Debussy *Golliwodd's Cakewalk*
Joplin *The entertainer*
Piazzolla *Libertango*

19h00

Grand concert d'ouverture – Place de la République, Fontainebleau

1ère partie

ROZARTA LUKA violon

THOMAS BRILLANT violon

ELAINE NG alto

ANDREW BRIGGS violoncelle

Ravel *Quatuor à cordes*

2ème partie

QUINTETTE PENTAGONE : **NIKOLAI SONG** (flûte), **YAN MARATKA** (clarinette), **ARTHUR VIRAMOUTOU** (hautbois), **LAURE THOMAS** (basson), **PIERRE-LOUIS DAUENHAUER** (cor)

Copland *Arrangement du Concerto pour clarinette (extraits)*
Kazimierz *Machala American Folk suite*
Barber *Summer music*
Bernstein *Suite for West Side Story (Prélude, I Feel Pretty, Maria)*
Bernstein *I like to be in America*

LUNDI 5 JUILLET

19h00

Concert prestige : Centenaire Piazzolla – Cour ovale (grande scène), Château de Fontainebleau

MARTHA ARGERICH piano

QUINTETTE REENCUENTROS : **EDUARDO HUBERT** (piano, arrangements et direction), **NESTOR MARCONI** (bandonéon), **MICHAEL GUTTMAN** (violon), **LYDA CHEN ARGERICH** (alto), **ENRICO FAGONE** (contrebasse)

avec la participation de **STEPHANIE-MARIE DEGAND**, **DIANA LIGETI** et des étudiants : **THOMAS BRIANT**, **ROZARTA LUKA**, **BARTU OZSOY** (violons), **ELAINE NG ALTO**, **ANDREW BRIGGS**, **ELIOTT LERIDON** (violoncelles)

Piazzolla	<i>Libertango, Esqualo, Milonga del Angel, Otoño Porteño, Oblivion, Tango Suite de Ballet, Potpourri sur les thèmes de Piazzolla, « 3 minutos con la realidad »</i>
Ginastera	<i>Pampeana n. 1, Danza della Moza Donosa Bacalov Astoreando</i>
Hubert	<i>Tango pour les 80 ans de Martha - création mondiale</i>
Marconi	<i>Tango</i>

VENDREDI 9 JUILLET

19h00

Concert prestige - Cour ovale (grande scène), Château de Fontainebleau

PHILIPPE BIANCONI piano

ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

CASE SCAGLIONE direction

Debussy	<i>Danses</i>
Ravel	<i>Concerto pour piano en sol</i>
Schoenberg	<i>La nuit transfigurée</i>

SAMEDI 10 JUILLET

15h00 et 16h30

Concerts des étudiants et des professeurs : Cinquantenaire Stravinsky -

Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Carte blanche à la classe de violon et de violoncelle

avec **STEPHANIE-MARIE DEGAND** et **OPHELIE GAILLARD**

J. Françaix	<i>Trio à cordes</i>
Stravinsky	<i>3 pièces pour quatuor à cordes</i>
Barriere	<i>Duo</i>
Bartók	<i>Duo</i>
Bach	<i>Pièces pour violon ou violoncelle solo</i>
Ysaye	<i>Paganini variations</i>

19h00

Concert des professeurs et des étudiants : Jeunesse et transmission

Petite scène kiosque (jardin Anglais)

STEPHANIE-MARIE DEGAND, ROZARTA LUKA, THOMAS BRIANT, BARTU ELCI OZSOY violons

FRANÇOISE GNERI, ELAINE NG altos

OPHELIE GAILLARD, DIANA LIGETI violoncelles

Mozart	<i>Quintette à 2 altos en sol mineur</i>
Mendelssohn	<i>Octuor</i>

MERCREDI 14 JUILLET : Fête nationale

11h00

Concert promenade

Visite musicale des jardins, départ devant le kiosque.

Pièces liées à la nature, Messiaen, Debussy ... et une pièce des étudiants compositeurs **ALEXANDRE JAMAR** et **DAYTON HARE**.

15h00

Concert

QUINTETTE PENTAGONE : NIKOLAI SONG (flûte), YAN MARATKA (clarinette), ARTHUR VIRAMOUTOU (hautbois), LAURE THOMAS (basson), PIERRE-LOUIS DAUENHAUER (cor)

Dvořák *Quatuor américain* (arr. pour quintette à vent de David Walter)
Ibert *Trois pièces brèves*

16h00

Concert promenade

Visite musicale des jardins, départ devant le kiosque

Messiaen *Abîme des Oiseaux*
Stravinsky *3 pièces pour clarinette*
Carter *Gra*
Elaine Ng *First light, a bird is singing*
Dayton Hare *Pièce pour ténor*
Gluck *Extraits d'Orphée et Eurydice*
Debussy *Syrinx*

16h30

Concert

QUINTETTE PENTAGONE : NIKOLAI SONG (flûte), YAN MARATKA (clarinette), ARTHUR VIRAMOUTOU (hautbois), LAURE THOMAS (basson), PIERRE-LOUIS DAUENHAUER (cor)

Barber *Summer music*
Dvořák *Sérénade op. 22, 2e mouvement "tempo di valse" (arr. Walter)*
Bernstein *Suite for West Side Story*
Ibert *Trois pièces brèves*
Piazzolla *Libertango*

SAMEDI 17 JUILLET

15h00 et 16h30

Concerts des étudiants et des professeurs - Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Carte blanche à la classe d'alto avec **PIERRE-HENRI XUEREB**

Chopin, John Cage, Weinzierl, Knox, Ponce, Villa Lobos, Fabien Waksman, Duo d'Alexandre Jamar

19h00

Concert des professeurs : un siècle de présence américaine à Fontainebleau, enseignement, tradition et interprétation - Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Partenariat avec le Festival Messiaen au Pays de la Meije : **HAE-SUN KANG** (violon), **PIERRE-HENRI XUEREB** (alto), **DIANA LIGETI** (violoncelle)

Pièces de Philippe Manoury, Betsy Jolas, Eliot Carter, György Kurtàg

DIMANCHE 18 JUILLET - Centenaire Saint-Saëns

16h00

Concert hors les murs à Bel Ebat (domaine Durand), Avon

TRIO ZARATHOUSTRA

THOMAS BRIANT (violon), THÉOTIME GILLOT (piano), ELIOTT LERIDON (violoncelle), ELAINE NG (alto)

Ravel *Trio*

Saint-Saëns *Quatuor en Si bémol majeur*

SAMEDI 24 JUILLET - Bicentenaire Napoléon

Carte blanche à la classe de piano et d'harmonisation au clavier avec : **PHILIPPE BIANCONI** (piano), **FREDERIC AGUESSY** (piano), **NATHAN BRANDWEIN** (piano), **JAY GOTTLIEB** (piano), **ISABELLE DUHA** (harmonisation)

15h00 et 16h30

Concert des étudiants et des professeurs - Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Fauré *2e sonate pour violoncelle et piano (dédiée au centenaire de la mort de Napoléon en 1921),
Pièces pour piano solo et 4 mains*

19h00

Concert des étudiants et des professeurs - Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Piano classique et jazz (Quincy Jones, Gershwin, Ravel, Debussy, Copland, Casadesus, Joplin)

JEUDI 29 JUILLET - hors les murs à la Fondation des Etats Unis, Paris

Carte blanche aux étudiants résidents de la Fondation des États-Unis

15h00

Masterclasse JAY GOTTLIEB (piano)

19h00

Concert des professeurs et étudiants de la FEU

ISABELLE DUHA harmonisation

JAY GOTTLIEB piano

Bach (présentation de son langage musical en lien avec la classe d'écriture), Philippe Glass, Olivier Greif : *Adieu à New York* (foxtrot), John Cage, Ravel

SAMEDI 31 JUILLET

16h00

Concert de clôture

Petite scène kiosque (jardin Anglais)

Pleins feux sur la classe de composition et les classes d'avant 1940 (harpe et chant)
Compositeurs de Fontainebleau et leurs musiques de films

THOMAZ TAVARES (flûte), **NIKOLAÏ SONG** (flûte), **YANN MARATKA** (clarinette), **COLINE INFANTE** (soprano), **GABRIELE SLIZYTE** (violon), **BARTU OZSOY** (violon), **ELAINE NG** (alto)

avec **DIANA LIGETI** (violoncelle) et **DELPHINE BENHAMOU** (harpe)

Saint-Saëns	<i>Ascanio, Tarentelle</i>
Barber	<i>Adagio</i>
Leo Delibes	<i>Air de Lakmé, « 5e Élément »</i>
Philippe Glass	<i>The Hours</i>
Quincy Jones	<i>The Pawnbroker</i>
Virgil Thompson	<i>On the Beach</i>
Michel Legrand	<i>Cléo de 5 à 7</i>
Ravel	<i>Introduction et Allegro et chansons grecques</i>
Piazzolla	<i>4 for Tango</i>

HISTORIQUE DES ÉCOLES D'ART AMÉRICAINES DE FONTAINEBLEAU

Depuis bientôt 100 ans le Château de Fontainebleau accueille chaque été, les professeurs et les étudiants des Écoles d'Art Américaines de Fontainebleau (EAAF), une école originale où l'on perpétue l'enseignement de l'excellence à la française, en musique et en architecture. Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau ont une histoire prestigieuse mais méconnue du grand public en dépit de leur notoriété internationale.

Nées dans un contexte militaire, lors de la Grande Guerre, les EAAF sont étroitement liées aux courants novateurs qui ont traversé, à la fin du XIXe et au début du XXe, la scène artistique française. L'enseignement musical « à la française » est leur domaine de prédilection et, fidèles à cette mission, elles perdurent depuis presque un siècle, avec la même attractivité dans le cadre inspirant du Château de Fontainebleau. Dès sa création en 1921, l'École est associée aux inventeurs d'un nouveau langage musical : Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy. Ciselé par les musiciens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, le timbre à la française se distingue de l'interprétation à la russe ou à la viennoise. Les américains Walter Damrosch (chef d'orchestre du Philharmonique de New York) ou encore le Général Pershing et les Français Maurice Ravel, Francis Casadesus ou encore Nadia Boulanger ont été à l'origine de cette institution qui allait devenir très vite prestigieuse. Les journaux de l'Amérique entière racontèrent la création de notre institution!

Igor Stravinski, Robert Casadesus, Jean Françaix, Henri Dutilleux, Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, Mstislav Rostropovitch y ont enseigné et Aaron Copland, Elliott Carter, Virgil Thomson, Astor Piazzolla, Samuel Dushkin, Philip Glass, Quincy Jones, y ont étudié.

Figure majeure du Conservatoire de musique, Nadia Boulanger, présente dès 1921 comme jeune professeur d'orchestration et de composition, devient l'âme de l'École et en assure la direction musicale de 1949 à sa mort en 1979. Trente ans d'une même exigence incarnée par « Mademoiselle ». Musicienne cosmopolite, elle fait venir à Fontainebleau les plus grands compositeurs et interprètes du XXe siècle. Si le succès des Écoles d'Art Américaines est lié à la spécificité et à la qualité de leurs enseignements, il ne peut être dissocié du cadre exceptionnel du Château, foyer historique de création et d'expérimentations, véritable livre ouvert de l'histoire de l'art: de l'architecture, de l'art décoratif, de l'art de vivre et de la musique à travers les centaines d'œuvres qui y ont été jouées et parfois créées du XVIème au XVIIIème siècles jusqu'à aujourd'hui.

LE CHATEAU DE FONTAINEBLEAU : 800 ANS D'HISTOIRE

Fontainebleau n'est pas le château d'un souverain, mais celui de chacun d'entre eux, une « maison de famille » des rois de France, transmise de génération en génération du Moyen-Âge au XIXe siècle.

Si les origines médiévales du château sont toujours visibles grâce à l'ancien donjon – qui domine la cour Ovale – c'est François Ier, séduit par le site et la forêt giboyeuse, qui commande dès 1528 des aménagements spectaculaires, faisant rebâtir à neuf le palais médiéval et l'accroissant en palais à l'italienne, reflet de la puissance d'un roi lettré et amoureux des arts. Le château conserve ainsi, de nos jours, les plus grands vestiges décoratifs de la Renaissance française, telle que les artistes italiens invités par François Ier à Fontainebleau (comme Rosso Fiorentino et Primatice) en ont importé les principes.

Les successeurs de François Ier poursuivront son œuvre : château favori d'Henri IV renouant avec un temps de splendeur, la naissance du futur Louis XIII dans l'appartement du roi l'imposera en berceau de la dynastie des Bourbons. Le jeune Louis XIV y affirmera son pouvoir absolu, tandis que Louis XVI et Marie-Antoinette y aménageront, à la veille de la Révolution française, des espaces d'évasion enchanteurs à l'écart des fastes de Versailles.

Devenu palais impérial après la Révolution, Fontainebleau témoigne des réaménagements de Napoléon Ier et conserve, entre autres, l'unique salle du Trône napoléonienne encore existante. Lieu de captivité du pape Pie VII entre 1812 et 1814, Fontainebleau devient le théâtre d'effondrement du Premier Empire en avril 1814. C'est au château que Napoléon Ier abdique les 4 et 6 avril, et qu'après un célèbre discours d'adieux à sa vieille garde dans la cour d'Honneur, part en exil sur l'île d'Elbe.

« Vraie demeure des rois, maison des siècles », comme aimait à le dire Napoléon Ier, le château continuera à être un lieu de séjour des souverains français jusqu'au dernier d'entre eux, Napoléon III, offrant un aperçu incomparable de plusieurs siècles d'histoire de France, du pouvoir, des goûts, des arts.

Château
de Fontainebleau

LES ECOLES D'ART AMERICAINES DE FONTAINEBLEAU

Présidente du Château de Fontainebleau

Marie-Christine Labourdette

Président

Louis Schweitzer

Vice-présidente

Catherine Delloye

Secrétaire général

Henri Fabre-Luce

Trésorière

Elizabeth Jestaz-Cazes

Directrice du Conservatoire américain

Diana Ligeti

Directeur de l'École des Beaux-Arts

Anthony Béchu

Présidente des Fontainebleau Associations

Thérèse Rawson Casadesus

Vice-président des Fontainebleau Associations

Jennifer Jahn

Vice-président des Fontainebleau Associations

Nicholas Stanos

INFORMATIONS PRATIQUES

Concerts gratuits à l'exception des *concerts prestige* dans la Cour ovale les 5 et 9 juillet 2021.

Château de Fontainebleau

Place du Général de Gaulle

77300 Fontainebleau

01 60 71 50 70

<https://www.chateaufontainebleau.fr/>

Site internet des Ecoles d'Art américaines de Fontainebleau : www.musiqueauchateau.com