

LE CERCLE DE L'HARMONIE
JÉRÉMIE RHORER

Janvier - Juin 2024

Vibrer musique.

ÉDITO

de Jérémie Rhorer

Je crois à la chronologie, c'est là tout le sens de notre travail avec Le Cercle de l'Harmonie : aborder les œuvres en comprenant d'où elles viennent et non pas en les considérant à partir de leur postérité. C'est aussi ce qui anime notre recherche sur instruments d'époque, car c'est uniquement en retrouvant la texture sonore d'origine que l'on peut comprendre le texte et l'intention première du compositeur. Aujourd'hui, grâce à la culture commune de l'orchestre, construite au fil des ans et des expériences, nous pouvons explorer de nouveaux répertoires plus tardifs, avec cette conviction profonde qu'il n'y a pas de réelle rupture entre classicisme et romantisme.

En témoigne cette saison 2023-2024, l'une des plus intenses qu'ait connues l'orchestre depuis sa création, placée à la fois sous le signe de l'audace et de la maturité. Audace d'abord car l'orchestre s'engage dans une programmation ambitieuse, continuant son exploration musicale, de Brahms à des compositrices comme Fanny Mendelssohn-Hensel, Emilie Mayer en passant par Berlioz ou Bizet. Audace encore de ces nouveaux projets : la *Missa solemnis* de Beethoven, assurément un des temps forts de la saison, ou *Le Trouvère* de Verdi, autre grand moment de l'année 2023. D'un autre côté, la maturité c'est de ne pas oublier ce qui a fait l'identité du Cercle de l'Harmonie depuis sa création en retournant à Gluck et surtout Mozart, avec le diptyque *L'Enlèvement au sérail* et *La Flûte enchantée* mais également le *Requiem* que nous retrouvons avec un même bonheur.

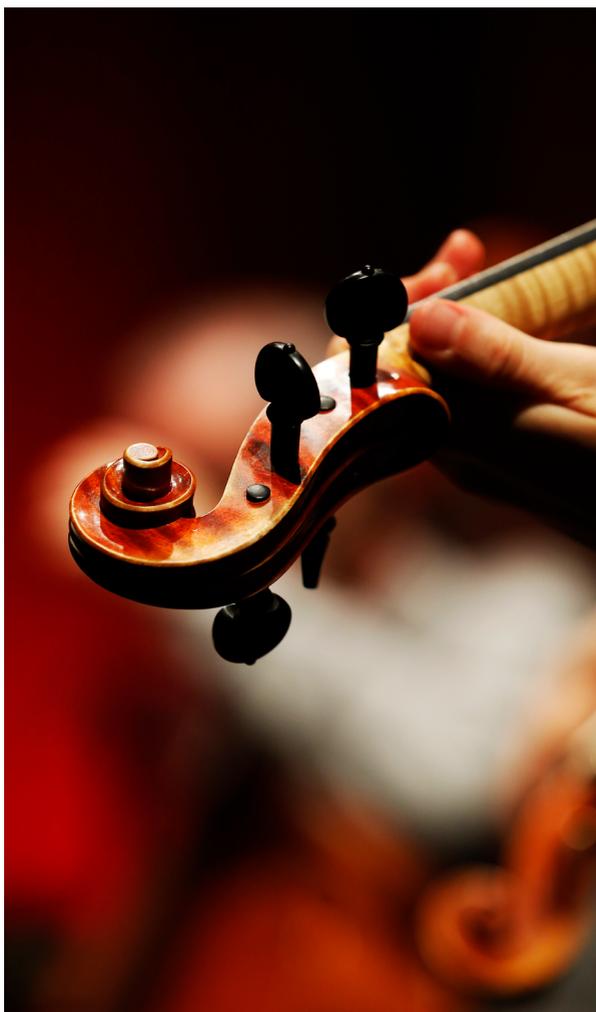
De notre résidence au Grand Théâtre de Provence jusqu'au festival Bruckner de Linz, en passant par La Philharmonie de Paris, Le Cercle de l'Harmonie défend sa vision de la musique avec plus d'enthousiasme et de conviction que jamais.

AGENDA

Janvier - Juin

DATES	HORAIRES	PROGRAMMES	LIEUX
13 FÉVRIER 2024	20 H 00	AMOR FUROR	Auditorium de Lyon
14 FÉVRIER 2024	20 H 00	AMOR FUROR	Grand Théâtre de Provence
06 AVRIL 2024	20 H 30	MISSA SOLEMNIS	Festival de Pâques d'Aix-en-Provence
23 AVRIL 2024	20 H 00	MISSA SOLEMNIS	Philharmonie de Paris
02 JUIN 2024	21 H 00	L'ENLÈVEMENT AU SERAIL	Festival Saint-Jean d'Acre
03 JUIN 2024	21 H 00	LA FLÛTE ENCHANTÉE	Festival Saint-Jean d'Acre
07 JUIN 2024	19 H 00	LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ	Musikfest Stuttgart
12 JUIN 2024	20 H 00	IMPRESSIONS DE BRAHMS	Auditorium de Dijon
20 JUIN 2024	20 H 30	RHAPSODIE, REQUIEM	Festival de Saint-Denis
22 JUIN 2024	19 H 30	MISSA SOLEMNIS	Audi Sommerkonzerte Ingolstadt

SOMMAIRE

1.	PROGRAMMES	
	Amor Furor	9
	Missa solemnis	10
	Le Songe d'une nuit d'été	11
	L'Enlèvement au Serail	12
	La Flûte enchantée	13
	Impressions de Brahms	14
	Rhapsodie - Requiem	15

2.	L'ORCHESTRE	
	Jérémie Rhorer	16
	Le Cercle de l'Harmonie	18
	Résidence au Grand Théâtre de Provence	20
	L'esprit de l'orchestre	22
	Les musiciens de l'orchestre	24

3.	TRANSMISSION	
	Engagement, éducation, santé	26

4.	L'ORCHESTRE ET VOUS	
	Nous soutenir	28
	Les partenaires	29
	L'équipe	30

PROGRAMMES

De Brême à Linz, un intense début de saison

La première partie de la saison 2023-2024 a été marquée par quelques belles rencontres : que ce soit avec le jeune altiste Paul Zientara pour *Harold en Italie* au Festival Berlioz, ou bien avec Marc et Emmanuel Coppey pour un concert mêlant le *Concerto pour violon et violoncelle* de Brahms et la *Symphonie pastorale* de Beethoven. L'orchestre s'est également investi dans un programme inédit, imaginé pour le festival Bruckner de Linz, autour des compositrices Marie Jaëll, Louise Farrenc et de la *7e Symphonie* d'Emilie Mayer mise en regard avec le *Concerto pour piano n°1* de Camille Saint-Saëns par David Kadouch. Enfin la représentation du *Trouvère* en version de concert à Brême a complété l'exploration de la "Trilogie populaire" de Verdi commencée en 2017 : une interprétation remarquée, portée notamment par la soprano Olga Peretyatko et le ténor Ivan Magri.

Mozart, Beethoven et Brahms pour 2024

2024 se place sous le signe de la nouveauté en s'ouvrant par une collaboration inédite avec la mezzo-soprano Marina Viotti pour un programme allant de Gluck à Massenet. En contrepoint, l'orchestre continue son exploration du répertoire germanique avec un programme qui fait dialoguer Fanny et Felix Mendelssohn mais aussi cette très attendue *Missa solemnis* de Beethoven qui voyagera d'Aix-en-Provence à Ingolstadt en passant par la Philharmonie de Paris. Enfin, Le Cercle de l'Harmonie poursuit son cycle Brahms commencé en

2020, avec la *3e Symphonie* associée au *Premier Concerto pour piano* par Martin Helmchen et également la *Rhapsodie pour contralto* en préambule au *Requiem* de Mozart. On retrouve enfin l'orchestre pour une première participation au Festival de Saint-Jean-d'Acre avec deux opéras de Mozart : *L'Enlèvement au sérail* et *La Flûte enchantée*.

Le Cercle de l'Harmonie, au disque, à l'image et sur les ondes

Après des enregistrements qui ont fait date des opéras de Mozart (Alpha Classics) ou plus récemment la captation vidéo du *Barbier de Séville* de Rossini (Naxos), l'orchestre poursuit une activité phonographique ambitieuse : plusieurs programmes de la saison feront ainsi l'objet d'un enregistrement pour le label Alpha Classics. En parallèle, Le Cercle de l'Harmonie développe depuis l'automne 2023 un nouveau partenariat avec Radio Classique qui prévoit la captation d'au moins 2 concerts par an, diffusés à des moments de grande écoute, ainsi qu'une mise en avant de l'ensemble de sa saison.

Amor Furor

13 FÉVRIER 2024 à 20H

Auditorium de Lyon

14 FÉVRIER 2024 à 20H

Grand Théâtre de Provence

"Avec Marina Viotti, c'est une très belle rencontre, nous partageons ensemble un même répertoire. C'est aussi un travail passionnant pour l'orchestre de mettre sa culture unique au service du chant et de la voix."
Jérémie Rhorer

Couronnée en 2023 d'une Victoire de la Musique Classique, Marina Viotti est assurément l'une des artistes les plus en vue du moment. Alliant un timbre profond et lumineux de mezzo-soprano à une énergie scénique hors du commun, la chanteuse partage également son répertoire avec celui du Cercle de l'Harmonie, de Mozart et Gluck jusqu'à des compositeurs d'un romantisme plus tardif. Une première collaboration qui s'annonce riche de promesses.

Du bouillant éveil à l'amour de Chérubin à la douleur d'Orphée, du sacrifice d'Alceste aux ruses sensuelles de Dalila ou de Carmen en passant par le conflit entre honneur et sentiment de Léonore, Marina Viotti, Jérémie Rhorer et Le Cercle de l'Harmonie nous proposent d'explorer dans ce programme tous les détours de la passion amoureuse. Un portrait fascinant de l'amour et de ses différents visages à travers certains des plus beaux airs d'opéras français et italiens.

PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro,
Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro,
« Voi che sapete » (air de Chérubin)

Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice,
Danse des esprits bienheureux
Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice,
« Qu'entends-je ? ... Amour vient rendre à mon âme »
(air d'Orphée)

Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice,
« J'ai perdu mon Eurydice » (air d'Orphée)

Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice,
Danse des furies
Christoph Willibald Gluck, Alceste,
« Divinités du Styx » (air d'Alceste)

Felix Mendelssohn, Le Songe d'une nuit d'été,
Ouverture

Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila,
« Mon cœur s'ouvre à ta voix » (air de Dalila)

Jules Massenet, Méditation de Thais
Georges Bizet, Carmen, « Près des remparts de Séville » (air de Carmen)

Hector Berlioz, Roméo et Juliette, Scène d'amour
Gaetano Donizetti, La Favorite, « L'ai-je bien entendu ?... Oh mon Fernand » (air de Léonore)

DISTRIBUTION

Jérémie Rhorer, direction musicale

Marina Viotti, mezzo-soprano

Le Cercle de l'Harmonie

Missa solemnis

06 AVRIL 2024

Festival de Pâques d'Aix-en-Provence

23 AVRIL 2024

Philharmonie de Paris

22 JUIN 2024

Audi Sommerkonzerte Ingolstadt

"La dramaturgie beethovenienne est une dramaturgie de l'extrême tension, d'une densité impressionnante : tout l'enjeu est d'en dégager la grande ligne."

Jérémie Rhorer

Après avoir exploré les symphonies de Beethoven et donné en concert un **Christ au Mont des Oliviers** chaleureusement applaudi, Le Cercle de l'Harmonie poursuit son exploration des grandes pages sacrées de Beethoven. Avec la **Missa solemnis**, l'orchestre relève un nouveau défi, se confrontant pour la première fois au chef d'œuvre testamentaire et compositeur, impressionnant par la hauteur spirituelle et philosophique de son propos mais aussi par la densité de son écriture. Beethoven y déploie en effet toute sa science de l'orchestre et du discours musical, exigeant des solistes et du chœur une virtuosité à toute épreuve.

Au printemps 2023, Jérémie Rhorer a déjà pu diriger la **Missa solemnis** avec la Staatskapelle de Berlin en remplacement de Daniel Barenboim : deux représentations à la Philharmonie de Berlin qui ont été particulièrement remarquées. C'est enrichi de cette expérience mais également de tout leur travail sur le répertoire classique que le chef et l'orchestre proposeront leur vision de cette œuvre magistrale. Pour l'occasion, ils sont rejoints par les jeunes voix de l'Audi Jugendchorakademie dont ce sera la première venue en France.

PROGRAMME

Ludwig van Beethoven, *Missa solemnis*

DISTRIBUTION

Jérémie Rhorer, direction musicale

Chen Reiss (le 06/04) et Christiane Karg, soprano

Varduhi Abrahamyan, mezzo-soprano

Daniel Behle et Werner Gura (le 22/06), ténor

Johannes Weisser et Tareq Nazmi (le 23/04), basse

Audi Jugendchorakademie

Le Cercle de l'Harmonie

Le Songe d'une nuit d'été

07 JUIN 2024

Musikfest Stuttgart

"La musique de Felix Mendelssohn possède une évidence et une urgence remarquables, tout en contenant des pages d'une grande poésie. Le dialogue avec sa sœur met en évidence les qualités intrinsèques des œuvres de Fanny, particulièrement son Faust qui contient de très beaux moments de musique."

Jérémie Rhorer

Si Felix et Fanny Mendelssohn possédaient assurément un même don pour la musique, leur talent ne fut pas encouragé de la même manière : le père de Fanny écrit ainsi à sa fille que la musique doit rester pour elle un "ornement", certainement pas une carrière. Néanmoins, malgré la singularité respective de leur écriture, le frère et la sœur partagent un même amour de la littérature et du théâtre, un fil rouge que le programme met en avant par la lecture de textes de Schiller, Goethe et Grillparzer.

Ce programme rend ainsi justice à deux des compositions de Fanny Mendelssohn-Hensel qui témoignent à la fois de son intelligence musicale et de son sens du drame. La voix y tient un rôle majeur : que ce soit dans **Héro et Léandre**, ambitieuse scène dramatique pour soprano et orchestre, ou bien dans **Faust II** qui développe un subtil dialogue entre soprano et chœur féminin à partir des mots de Goethe.

A l'inspiration théâtrale de Fanny répond celle des œuvres de Felix choisies ici : **La belle Mélusine**, ouverture rêvée à partir d'une légende médiévale, et surtout **Le Songe d'une nuit d'été**, musique de scène virevoltante imaginée pour la pièce de Shakespeare. Entre humour et poésie, le compositeur montre également dans cette dernière partition son talent incomparable d'orchestrateur qui ne cessera d'inspirer ses successeurs.

PROGRAMME

Felix Mendelssohn, *La Belle Mélusine*, ouverture

Fanny Mendelssohn-Hensel, *Héro et Léandre*

Fanny Mendelssohn-Hensel, *Faust II*

Felix Mendelssohn, *Le Songe d'une nuit d'été*

DISTRIBUTION

Jérémie Rhorer, direction musicale

Wolfram Koch, narrateur

Jacquelyn Wagner, soprano

Valentina Stadler, mezzo-soprano

Figure Humaine Kammerchor

Le Cercle de l'Harmonie

La Flûte enchantée

&

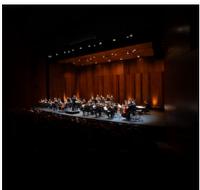
L'Enlèvement au Sérail

02 JUIN 2024

Festival de Saint-Jean d'Acre

03 JUIN 2024

Festival de Saint-Jean d'Acre

"Même si nous explorons aujourd'hui d'autres répertoires, nous avons besoin de retourner régulièrement aux opéras de Mozart : je crois que Le Cercle de l'Harmonie possède quelque chose à dire d'unique dans cette musique, une vision singulière qu'il doit continuer à défendre."

Jérémie Rhorer

Le Cercle de l'Harmonie participe à la 4e édition de **Meet in Galilee**, festival d'opéra installé dans l'ancienne forteresse des Croisés à Saint-Jean d'Acre. Pour l'occasion, Jérémie Rhorer et l'orchestre retrouvent **La Flûte Enchantée** et **L'Enlèvement au sérail** de Mozart, compositeur qui leur est indissociable depuis leurs débuts. Un événement qui permet de redécouvrir leur lecture passionnée de ces partitions mais aussi d'entendre de nouvelles voix puisqu'une partie de la distribution est constituée de jeunes chanteurs qui feront leurs premiers pas dans des grands rôles mozartiens.

Les deux opéras, séparés par près de 10 années d'intervalle, se rejoignent dans leur vitalité musicale et la variété des émotions qu'ils explorent : une liberté propre au Singspiel, ce genre qui fait alterner airs et dialogues parlés en allemand. D'un côté **L'Enlèvement au sérail** nous plonge dans monde exotique où cohabitent fantaisie et noblesse, de la bouffonnerie d'Osmin à la grandeur virtuose de Constance en passant par la tendresse de Belmonte. Une partition qui valut à son compositeur un triomphe lors de la création, lui ouvrant les portes d'une brillante carrière à Vienne.

De l'autre, **La Flûte enchantée** nous fait pénétrer dans un univers de fantaisie, Mozart hissant par son génie musical cette fable au rang des plus grands chefs-d'œuvre. Récit inspiré par l'idéal maçonnique où Tamino et Pamina doivent trouver leur place dans un monde partagé entre l'ombre de La Reine de la Nuit et la lumière de Sarastro, l'opéra est en réalité un conte initiatique plus ambigu qu'il n'y paraît. C'est surtout un modèle d'imagination mélodique et orchestrale, où l'on retrouve certaines des pages les plus populaires du compositeur.

" Je pense qu'on ne peut pas détacher la matière instrumentale que le compositeur avait à sa disposition de sa quête de sens à travers la musique : c'est uniquement par cette conscience que la signification profonde d'une œuvre peut se révéler."

Jérémie Rhorer

Impressions de Brahms

12 JUN 2024

Auditorium de Dijon

"Brahms est un compositeur à part dans le XIXe siècle : à la fois fin connaisseur de la musique de la Renaissance, premier éditeur des Ordres de Couperin mais aussi en contact permanent avec la musique populaire de son époque, il intègre toute cette culture dans une œuvre profonde et savante."

Jérémie Rhorer

Le Cercle de l'Harmonie poursuit cette saison son cycle "Brahms" débuté en 2020, rendant tout son éclat à une musique parfois ternie par un vernis post-romantique et des fausses traditions. C'est en effet vers le siècle précédent que regardent les *Variations sur un thème de Haydn* : Brahms livre ici l'une de ses premières grandes pages pour orchestre, trouvant à travers les 8 variations un équilibre entre inspiration sonore et architecture de la forme.

Œuvre de jeunesse, le *Premier concerto pour piano* d'abord frappé les auditeurs par sa densité orchestrale. Il faut dire que la partition s'ouvre par une véritable tempête symphonique, à laquelle succède la rêverie mélancolique de l'Adagio avant que le Rondo final n'exalte la danse et la virtuosité de l'interprète. On retrouve au piano Martin Helmchen, compagnon de route et ami de longue date de Jérémie Rhorer.

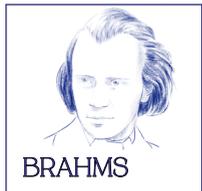
Loin de ses premiers essais, c'est l'année de ses 50 ans que Brahms achève sa *Symphonie n°3 en fa majeur*. Esquissée pendant un été à Wiesbaden, Clara Schumann y a entendu les échos des forêts arpentées par le compositeur : le succès de la symphonie est telle que le compositeur finit par s'en agacer un peu. Il faut dire que Brahms nous laisse 4 mouvements d'une musique irrésistible, entre ombre et lumière, à l'image du si célèbre "Poco Allegretto" dont la mélodie est aujourd'hui connue dans le monde entier.

PROGRAMME

Johannes Brahms
Variations sur un thème de Haydn
Concerto pour piano n° 1
Symphonie n° 3 en fa majeur

DISTRIBUTION

Jérémie Rhorer, direction musicale
Martin Helmchen, piano
Le Cercle de l'Harmonie

Rhapsodie Requiem

20 JUN 2024

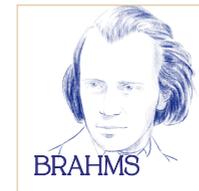
Festival de Saint-Denis

"Le Requiem de Mozart, c'est un retour aux sources, vers le mystère et la puissance de ce grand chef-d'œuvre, quand Brahms témoigne de tout notre travail entrepris ces dernières années autour du romantisme allemand."

Jérémie Rhorer

Comme un portrait du Cercle de l'Harmonie aujourd'hui, ce programme ambitieux rapproche Mozart et Brahms, chacun à l'extrémité du répertoire de l'orchestre. Avec sa *Rhapsodie pour contralto* sur un poème de Goethe, Brahms sait nous faire passer en quelques minutes par toutes les couleurs de la solitude romantique, depuis la confusion jusqu'à la lumière finale. Marie-Nicole Lemieux, dont c'est ici la première collaboration avec le Cercle de l'Harmonie, prête la chaleur de son timbre unique à ces pages poignantes.

À l'introspection de Brahms succède le recueillement tourmenté du *Requiem* de Mozart : ultime chef-d'œuvre du compositeur qui n'eut pas le temps d'en achever l'écriture ni l'orchestration. Au-delà des mythes romantiques qui enveloppent la genèse de la partition et des débats musicologiques sur son achèvement, il nous reste une musique extraordinaire, entre révolte et apaisement, cris de douleur et consolation. Un *Requiem* que connaît bien le Cercle de l'Harmonie pour l'avoir plusieurs fois donné en concert, nourrissant depuis ses débuts une relation profonde avec la musique de Mozart.

PROGRAMME

Johannes Brahms, *Rhapsodie pour contralto*
Wolfgang Amadeus Mozart, *Requiem*

DISTRIBUTION

Jérémie Rhorer, direction musicale
Marie-Nicole Lemieux, alto
Axelle Fanyo, soprano
Adèle Charvet, mezzo-soprano
Sahy Ratia, ténor
Guilhem Worms, basse
Chœur Les Éléments
Le Cercle de l'Harmonie

JÉRÉMIE RHORER

Jérémie Rhorer: esprit libre

Entré il y a plus de 20 ans sur la scène musicale internationale avec sa lecture irrésistible des opéras de Mozart, Jérémie Rhorer poursuit depuis son chemin, entre répertoires lyriques et symphoniques, dirigeant aussi bien son ensemble, Le Cercle de l'Harmonie, que les orchestres qui l'invitent dans le monde entier. Un artiste engagé pour défendre sa vision de la musique où se rejoignent fidélité au texte, sens intime du drame et esprit de liberté. Car, pour Jérémie Rhorer, la vibration musicale met en jeu tout notre être : aussi bien notre corps que notre pensée.

"Savoir recomposer la musique dans l'instant"

La musique, Jérémie Rhorer la pratique déjà enfant à haut niveau au sein de la maîtrise de Radio France : une première rencontre fondamentale avec la voix et la vibration musicale, au contact de personnalités comme Jessye Norman, Colin Davies ou encore Lorin Maazel. Attiré par la direction musicale, il se forme par la suite à la direction auprès d'Émil Tchakarov, assistant réputé de Karajan. Cependant, c'est à travers la composition, qu'il étudie auprès de Thierry Escaich, que Jérémie Rhorer aborde pleinement le métier de chef. Un rapport intime à l'écriture musicale, à sa structure et à son émotion, qui est la marque des grandes figures qu'il admire comme Riccardo Muti, Carlos Kleiber ou encore Leonard Bernstein dont l'indépendance d'esprit et la puissance musicale continuent de l'inspirer aujourd'hui. Ce lien à la composition, Jérémie Rhorer continue de le nourrir à travers les œuvres qu'il écrit mais aussi en dirigeant la musique d'aujourd'hui, que ce soit celle de Thierry Escaich (Claude ou plus récemment Point d'orgue) ou d'autres compositeurs de notre temps.

L'évidence d'une approche historique

Autres rencontres marquantes dans le parcours du chef : Nikolaus Harnoncourt, dont la pensée l'enthousiasme, mais aussi celles avec William Christie et Marc Minkowski, deux musiciens majeurs qui lui ont permis de faire ses premières armes à la tête de leurs orchestres. Le contact avec les instruments d'époque est une révélation : loin de toute idéologie, c'est d'abord pour lui une approche sensible de la vérité d'une œuvre, par le son et l'expérimentation, mais aussi par le retour au texte. Pourtant, c'est une autre période qu'il décide d'explorer en 2005 avec son propre ensemble Le Cercle de l'Harmonie, pionnier dans l'interprétation du répertoire classique et romantique sur instrument d'époque.

Le Cercle de l'Harmonie

Avec ses musiciens, Jérémie Rhorer explore sur le long cours le chemin qui part de Haydn et de Mozart pour aller jusqu'à Beethoven, Schumann, Brahms et aujourd'hui Bruckner. Côté lyrique, l'ensemble suit le fil chronologique qui lie entre eux Gluck, Berlioz mais aussi Auber, Spontini ou Cherubini, jusqu'à aborder aujourd'hui le grand répertoire romantique : Rossini, Donizetti, Verdi et bientôt Wagner. Une lecture vivifiante d'un répertoire parfois endormi par les traditions : ici la musique retrouve ses couleurs d'origine et sa théâtralité propre, portée par un engagement total des musiciens comme du chef dont témoignent leurs différents enregistrements, notamment ceux des grands opéras de Mozart réalisés pour Alpha-Classics.

De Vienne à Rome

C'est cette vision musicale forte et intègre qui lui vaut d'être invité en Autriche au Wiener Staatsoper mais aussi au Theater an der Wien (*Les Martyrs* de Donizetti en 2023), à l'opéra d'Amsterdam, de Zurich, de Turin ou de Rome, La Monnaie de Bruxelles, le Festival de Salzbourg, le Staatsoper de Berlin (après avoir remplacé Daniel Barenboim dans la *Missa solemnis* de Beethoven en 2023) ou encore au Teatro Real de Madrid. Dans ces différentes maisons, il dirige entre autres Mozart, mais également Poulenc (pour des *Dialogues des Carmélites* avec le Philharmonia de Londres unanimement salués), Richard Strauss en 2019 à Aix-en-Provence, Verdi et l'opéra italien. Appelé également par des orchestres symphoniques, il explore notamment le répertoire germanique avec le Gewandhaus de Leipzig, la musique française avec l'Orchestre symphonique de Montréal, poursuit un cycle Tchaïkovski avec la Deutsche Kammerphilharmonie et démarre en 2023 une nouvelle collaboration avec l'Accademia Santa Cecilia à Rome.

VIBRER.

LE CERCLE DE L'HARMONIE

Ensemble novateur, reconnu pour le caractère, la spécificité de ses interprétations et sa sonorité transparente et dynamique, Le Cercle de l'Harmonie est l'un des plus importants ensembles à aborder le répertoire classique et romantique avec des instruments d'époque. Près de 20 ans après sa création, l'orchestre continue son exploration sous la baguette de Jérémie Rhorer, porté par des musiciens toujours aussi passionnés.

Jérémie Rhorer: un chef au service de la musique

Personnalité charismatique, développant une pensée singulière et puissante de la musique, Jérémie Rhorer est le fondateur et le directeur musical de l'orchestre. Formé à l'école d'Emil Tchakarov, Jérémie Rhorer se nourrit des interprétations de Nikolaus Harnoncourt avant de faire ses premières armes aux côtés de William Christie et de Marc Minkowski. Il est dès lors intimement convaincu que la volonté du compositeur ne peut réellement se comprendre qu'à partir des couleurs sonores que celui-ci avait à sa disposition pour composer : c'est-à-dire les instruments de son époque. Réunissant autour de lui des musiciens formés aux meilleures écoles, il fonde en 2005 Le Cercle de l'Harmonie, empruntant le nom de l'ensemble jadis fondé par le Chevalier de Saint-George, musicien à la charnière des dernières années du classicisme sur laquelle Jérémie Rhorer souhaite porter un regard nouveau.

Une éthique de l'interprétation

Le travail sur les instruments d'époque ne peut pas se concevoir sans une véritable éthique de l'interprétation, retournant au texte et aux couleurs originelles, Le Cercle de l'Harmonie en révèle toute la force dramatique dans des lectures radicales parce que fidèles, le regard nouveau que porte Jérémie consiste à se débarrasser de la pesanteur de la tradition pour retrouver l'éclat et le souffle de l'esprit souhaité par le compositeur. C'est ainsi que l'orchestre s'est fait connaître par une interprétation novatrice d'Idoménée de Mozart au Festival de Beaune en 2006, bientôt suivie des autres œuvres majeures du compositeur comme Don Giovanni, Così fan tutte, Les Noces de Figaro ou encore La Flûte enchantée dont témoignent plusieurs enregistrements pour le label Alpha Classics. C'est avec le même esprit qu'ils abordent le répertoire instrumental, proposant des lectures énergiques et passionnées de Mozart, Haydn ou encore Beethoven.

EXPLO-
RER.

Du classicisme au romantisme

Depuis quelques années, l'ensemble suit le fil chronologique qui lie classicisme et romantisme, apportant sa connaissance et son expérience à des répertoires plus tardifs. Une vision cohérente qui les mène aujourd'hui à aborder Rossini (Le Barbier de Séville), Verdi (La Traviata, Rigoletto, Le Trouvère) et même Wagner, envisagé dans la lignée de Beethoven, tout comme l'école française (Méhul, Gossec, Auber, Berlioz...) sans oublier l'aube du romantisme incarné par Cherubini ou Spontini. Dans le répertoire symphonique, c'est aujourd'hui Mendelssohn, Schumann, Brahms mais aussi Bruckner auxquels ils redonnent tout leur éclat, grâce à un travail approfondi sur les équilibres sonores et la construction du discours.

En résidence à Aix-en-Provence

Ensemble indépendant et polyvalent, capable d'adapter son effectif au répertoire avec environ 50 musiciens principaux, Le Cercle de l'Harmonie est aujourd'hui invité partout dans le monde, de la Philharmonie de Paris au Concertgebouw d'Amsterdam en passant par la Fenice de Venise, le Festival d'Aix-en-Provence, le Bazar de Bruxelles, le Barbican Centre de Londres, la Philharmonie de Cologne, le festival d'Edimbourg... Les musiciens s'investissent également dans leur territoire : après avoir été invités pendant dix ans au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, ils sont depuis 2018 en résidence au Grand Théâtre de Provence. Parce que leur engagement artistique dépasse le simple cadre du concert, les musiciens se mobilisent dans différentes actions pédagogiques et sociales, poursuivant une véritable réflexion sur la transmission mais aussi les vertus médicales de la musique, avec notamment un ambitieux programme autour de la musique et de la santé. Une dimension territoriale en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur dans laquelle Le Cercle de l'Harmonie souhaite s'investir.

RÉSIDENCE

Grand Théâtre

Depuis 2018, Le Cercle de l'Harmonie est en résidence au Grand Théâtre de Provence, inscrivant ainsi son projet artistique et social dans le territoire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Une collaboration reconnue puisque la résidence est renouvelée en 2024 pour 3 années supplémentaires.

"L'alliance du sens et du populaire"

A l'origine de la venue du Cercle de l'Harmonie à Aix-en-Provence, il y a la rencontre entre deux visions : celles de Dominique Bluzet (directeur des Théâtres du Gymnase, des Bernardines, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence) et de Jérémie Rhorer. Les deux hommes partagent en effet une même manière de penser ce lien intime entre le sens et le populaire : loin de s'exclure, la recherche d'exigence musicale doit s'accompagner d'un geste d'ouverture vers tous les publics. Comme l'explique Dominique Bluzet, "La virtuosité ne sert à rien si elle ne repose pas sur le sens" : c'est bien cet impératif de signification qui anime le travail conjoint des différentes équipes.

Développer une ambition artistique au fil des saisons

Au fil des saisons, le Grand Théâtre de Provence et le Cercle de l'Harmonie ont élaboré une programmation artistique audacieuse. Pour l'orchestre cette résidence constitue un espace de liberté essentiel qui permet aux musiciens d'approfondir le répertoire mais également de relever de nouveaux défis comme en témoignent des concerts marquants consacrés à Brahms, Dvořák, Bizet ou encore Beethoven. "C'est une grande chance pour nous d'avoir un lieu où

nous pouvons développer le projet interprétatif de l'orchestre tout en étant acteur à part entière de la programmation" explique Jérémie Rhorer. Aujourd'hui, les deux programmes que monte en moyenne chaque année le Cercle de l'Harmonie sont devenus des rendez-vous incontournables et attendus par le public.

Dialoguer avec le territoire

"Dès le départ, la médiation culturelle a fait partie intégrante de l'ADN de cette résidence." explique Marion Sableau (Responsable de la médiation du Grand Théâtre de Provence). S'engageant bien au-delà des seuls concerts de saison, Le Cercle de l'Harmonie collabore ainsi avec le Grand Théâtre de Provence pour mener toute l'année un large ensemble d'actions culturelles, pédagogiques et sociales à la rencontre des différents publics. "Nous partageons une même réflexion autour de la pratique et du sens de la musique : qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers l'autre ? C'est cette préoccupation qui nous rassemble et qui nous permet aujourd'hui d'avoir tant de plaisir à travailler ensemble" détaille encore Manon Sableaux. Un dialogue entre le territoire, l'orchestre et le théâtre, qui donne toute sa valeur à cette résidence du Cercle de l'Harmonie.

L'ESPRIT DE L'ORCHESTRE

Jonathan Stone: violon solo

"Le Cercle apporte quelque chose d'unique dans le paysage musical"

Comment se passe le travail avec Jérémie Rhorer ?

Jérémie a une très vaste connaissance du répertoire, de l'harmonie et du style. Il sait aussi comment l'histoire de la musique s'est écrite, cela s'entend dans sa manière d'aborder Mendelssohn, Schumann ou Brahms : tous ces musiciens écrivent avec Mozart et les classiques en tête ! La vision de Jérémie redonne toute sa clarté à ce répertoire, il rend la structure plus lisible et fait parler cette musique avec naturel.

Comment décriez-vous votre rôle de premier violon ?

Je fais le lien entre l'orchestre et le chef mais je n'ai pas tant besoin de parler, j'essaie plutôt de donner une direction avec mes gestes, de traduire le plus fidèlement les intentions musicales de Jérémie. Après avoir longtemps joué en quatuor et en musique de chambre, c'est une manière de communiquer que je connais bien et que j'essaie de partager avec les autres musiciens.

Anne Parisot: flûte solo

"C'est une aventure. il y a toujours une part de risque"

Cela fait près de 10 ans que vous jouez avec Le Cercle: quel regard portez-vous sur son évolution ?

À côté de Mozart et des classiques que nous rejouons régulièrement, l'ensemble explore aujourd'hui le répertoire romantique plus tardif : Bruckner, Verdi, Brahms... C'est un vrai défi technique : pour la période baroque et classique, nous utilisons des copies d'instruments qui fonctionnent bien, mais pour Bruckner par exemple, nous jouons sur des originaux qu'il faut réparer, tester. C'est une aventure, il y a toujours une part de risque !

Comment décriez-vous l'atmosphère entre musiciens ?

C'est l'une des raisons qui nous fait revenir : il y a une vraie joie de se retrouver ! Nous avons appris à travailler ensemble, rapidement et efficacement, grâce à certains musiciens qui sont de véritables piliers de l'orchestre. La confiance s'est développée entre instrumentistes mais aussi avec Jérémie : c'est une véritable collaboration.

Claire-Lise Démetre: violoncelle solo

"Exigence et bienveillance"

Comment définiriez-vous le son de l'orchestre ?

Il y a toute cette richesse que permettent les instruments d'époque : pour le violoncelle, les cordes en boyaux offrent une grande variété de couleurs et donc une plus vaste palette expressive. Mais le son du Cercle de l'Harmonie, c'est aussi l'énergie de Jérémie : il construit la matière sonore avec une puissance et une intensité particulières, quelque chose de terrestre et de solaire à la fois.

Un concert de la saison à venir que vous attendez particulièrement ?

Je pense à la Missa solemnis de Beethoven que j'ai déjà jouée il y a longtemps : c'est une œuvre magnifique mais aussi vrai défi instrumental pour tout le monde. Je suis véritablement impatiente de découvrir l'interprétation de Jérémie !

Rodolphe Thery: timbales

"Un ensemble de passionnés du son"

Comment se passe le travail avec le Cercle de l'Harmonie ?

À côté de mon travail avec Le Philharmonique de Radio France, la pratique sur instrument d'époque apporte quelque chose de très différent : il faut trouver le bon instrument, s'ajuster au son des autres... On partage tous cet esprit de collectionneurs, de passionnés du son ! Les timbales par exemple ont beaucoup évolué au fil du temps : l'orchestre investit pour que nous ayons le matériel adapté à chaque répertoire.

Qu'est-ce qui caractérise selon vous les musiciens de l'orchestre ?

Jérémie a pris le temps pour choisir des instrumentistes qui lui convenaient et qui ont tous un excellent niveau de jeu : cette qualité technique n'est pas toujours facile à obtenir pour un ensemble indépendant. Et puis, il y a cet esprit de musique de chambre : il faut savoir lever la tête, se regarder et se connecter aux autres.

Maialen Loth: alto

"Faire corps avec la vérité du texte"

Quel est l'esprit des actions pédagogiques et sociales de l'orchestre auxquelles vous participez ?

Pour moi, organiser des ateliers à l'hôpital ou dans des foyers d'accueil, c'est aussi une part de mon travail : il y a un grand investissement des musiciens dans ces actions qui, je crois, traduisent bien la conviction de Jérémie que la musique peut avoir un vrai impact sur nos vies. Nous avons beaucoup de chance de faire ce métier : c'est une autre manière de rendre ce que nous apporte la musique.

Des souvenirs de concerts qui vous reviennent en tête ?

Je pense aux opéras que j'ai pu faire avec Le Cercle : *La Traviata, Le Barbier de Séville, La Flûte enchantée...* Avec son sens de la psychologie mais aussi sa lecture très précise de la partition, Jérémie nous fait entrer dans l'histoire des personnages, dans leurs émotions et leurs conflits. Il exige que nous fassions corps avec la vérité du texte et ses gestes amples nous inspirent une véritable empathie avec ce qui se passe sur scène.

LES MUSICIENS

VIOLONS

Jonathan Stone, *solo*
 Laura Lutzke, *solo*
 Saori Furukawa, *premier violon solo*
 Marieke Bouche,
cheffe d'attaque des 2nd violons
 Rafael Becerra
 Diego Castelli
 Blandine Chemin
 Marie Friez
 James Jennings
 Claire Jolivet
 Marketa Langova
 Mindy Leinberger
 Gaspard Maeder-Lapointe
 Anna Markova
 Laure Massoni
 Sandrine Naudy
 Jin-Hi Paik
 Charles Quentin de Gromard
 Aude Randrianarisoa
 Laetitia Ringeval
 Lea Rockel
 Marie-Laure Sarhan
 Lilia Slavny
 Mieko Tsubaki
 Virginie Turban

ALTOS

Nicholas Bootiman, *solo*
 Cécile Brossard, *solo*
 Dahlia Adamopoulos
 Vincent Debruynes
 Caroline Donin
 Gijs Kramers
 Maialen Loth
 Julien Praud
 Elisabeth Sordia
 Matthias Wiesner

VIOLONCELLES

Claire-Lise Démettre, *solo*
 Jérôme Huille, *solo*
 Céline Barricault
 Julien Decoin
 Geneviève Koerver
 Grégoire Korneliuk
 Ekachai Maskulrat

CONTREBASSES

Benedict Ziervogel, *solo*
 Youen Cadiou
 Jean-Marc Faucher
 Jan Zahourek

FLUTES

Anne Parisot, *solo*
 Stefanie Kessler
 Amélie Michel

CLARINETTES

Jose-Antonio Salar Verdu, *solo*
 Arthur Bolorinos
 Benjamin Christ

HAUTBOIS

Gabriel Pidoux, *solo*
 Gilles Vanssons, *solo*
 Shunsuke Kawai
 Jean-Maurice Messelyn

BASSONS

Nicolas André, *solo*
 Amélie Boulas
 Margreet Bongers
 Niels Coppalle
 Alejandro Perez-Marin

CORS

Natalino Ricciardo, *solo*
 Francesco Meucci
 Alessandro Orlando
 Ricardo Rodriguez
 Stefano Rossi
 Renske Wijma
 Felix Winker

TROMPETTES

Alejandro Sandler, *solo*
 Mauricio Ahumada
 Thomas Steinbruger

TROMBONES

Clemens Erdmann, *solo*
 Max Eisenhut
 Carolus Gevers
 Gerd Schnackenberg

OPHICLEIDE

Patrick Wibart

TIMBALES

Rodolphe Thery

PERCUSSIONS

Nicolas Lamothe

HARPE

Françoise de Maubus

ENGAGEMENT, ÉDUCATION ET SANTÉ

Intimement liées au projet de l'orchestre et à la philosophie artistique de Jérémie Rhorer, les actions de transmissions pédagogiques et sociales font rayonner la musique au-delà de la salle de concert.

ÉDUCER ET TRANSMETTRE:

S'adresser aux plus jeunes

Convaincu du rôle structurant de la musique dans le développement et l'éducation, l'orchestre s'investit dans des actions pédagogiques à destination des plus jeunes. Il organise ainsi des **concerts scolaires** dans le cadre de sa résidence au Grand Théâtre de Provence (avec plus de 900 enfants de la région par concert) ainsi que des **actions de médiation des musiciennes et musiciens dans les classes de primaires...** Soutenant également la pratique instrumentale, depuis l'automne 2023 Le Cercle de l'Harmonie a développé un partenariat avec l'association Orchestre à l'école qui organise **le prêt et des cours d'instruments pour des enfants scolarisés en zone prioritaire** de la région d'Aix-en-Provence, les jeunes musiciennes et musiciens ayant l'occasion de se rencontrer lors d'un concert dirigé par Jérémie Rhorer (cette saison ce sera symboliquement *L'Arlésienne* de George Bizet).

Aider les nouveaux musiciens

Le Cercle de l'Harmonie porte une attention particulière aux jeunes professionnels et aux étudiants en fin de cursus : il s'est investi avec le **Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz Isère (JOEHB-Isère)**, et développe une relation particulière avec les élèves du département de **musiques anciennes du CNSMD de Paris** facilitant ainsi leur insertion professionnelle. Enfin, l'orchestre entretient des liens étroits avec le **Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence** que ce soit par des **masterclasses** de Jérémie Rhorer à destination des étudiants en direction ou bien par le développement de projets avec des **chœurs amateurs** de la région.

PARTAGER LES BIENFAITS DE LA MUSIQUE:

Musique et santé

Poursuivant la réflexion artistique et personnelle de Jérémie Rhorer, l'orchestre s'engage avec conviction dans le champ de la santé. Le programme **Immersion au cœur de l'orchestre**, organisé avec le Grand Théâtre de Provence, a déjà permis à 3 groupes de personnes en situation vulnérable (en service d'addictologie, en centre pénitentiaire, ou personnes âgées issues de quartiers prioritaires de la ville) d'assister à des répétitions au milieu de l'orchestre et de partager leurs impressions avec les instrumentistes et Jérémie Rhorer. En Île-de-France, le programme **Musique et Santé en Action !** (en partenariat avec l'association L'École à l'hôpital) organise depuis 2021 des ateliers à destination d'adolescents et de jeunes adultes souffrant de pathologies psychologiques ou psychiatriques. Donné dans plus de dix hôpitaux et centres de soin, le programme n'a cessé de se développer, passant de trois ateliers lors de sa création à une dizaine aujourd'hui proposés par les musiciennes et musiciens de l'orchestre, offrant ainsi aux jeunes un espace d'échange et d'expression de leurs émotions à travers la musique.

Ouvrir le concert à tous les publics

Parce que la musique dite "classique" n'est pas destinée à vivre uniquement dans une salle de concert, Le Cercle de l'Harmonie s'engage dans des actions en faveur de tous les publics. Dans le cadre de la résidence au Grand Théâtre de Provence, des concerts sont ainsi organisés en **centres pénitentiaire et médico-sociaux** et **retransmis en direct** dans 6 centres hospitaliers de la région via le dispositif HEKO. Engagé avec la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), l'orchestre participe à OuVERTures, série de concerts gratuits dans des parcs et des jardins d'Île-de-France, afin d'aller à la rencontre de nouveaux publics.

SENGAGER POUR L'AVENIR - CHARTRE RSE

Face à l'urgence écologique et aux nouveaux enjeux de société, le secteur du spectacle vivant doit lui aussi repenser ses habitudes : la Charte de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Cercle de l'Harmonie est une manière engagée de répondre à ces nouveaux défis. 3 axes prioritaires sont au cœur de cet engagement : **l'environnement, l'ouverture aux publics éloignés de la culture et l'insertion professionnelle**. De la production à l'impact de la musique sur la société, c'est une véritable réflexion que mène l'ensemble sur le modèle actuel du spectacle vivant.

ARVIVA
ARTS VIVANTS - ARTS DURABLES

Depuis 2020, Le Cercle de l'Harmonie est membre d'Arviva – Arts vivants, Arts durables, association qui participe à la transition environnementale du spectacle vivant.

SOUTENIR UNE VISION AUDACIEUSE

FONDATION POUR LE CERCLE DE L'HARMONIE

Sous l'égide de la Fondation de France

VIBRER

Jérémi Rhorer est un artiste engagé pour défendre sa vision de la musique où se rejoignent fidélité au texte, sens intime du drame et esprit de liberté. Car, pour lui, la vibration musicale met en jeu tout notre être : aussi bien notre corps que notre pensée.

EXPLORER

Avec ses musiciens, Jérémi Rhorer explore sur le long cours le chemin qui part de Haydn et de Mozart pour aller jusqu'à Beethoven, Schumann, Brahms et aujourd'hui Bruckner. Côté lyrique, l'orchestre suit le fil chronologique qui lie entre eux Gluck, Berlioz mais aussi Auber, Spontini ou Cherubini, jusqu'à aborder aujourd'hui le grand répertoire romantique : Rossini, Donizetti, Verdi et bientôt Wagner.

TRANSMETTRE

Intimement liées au projet de l'orchestre et à la philosophie artistique de Jérémi Rhorer, les actions de transmissions sont au service de l'éducation et de la santé.

La Fondation pour Le Cercle de l'Harmonie a pour vocation de soutenir le rayonnement de l'orchestre fondé et dirigé par Jérémi Rhorer.

Créée en juin 2020 et placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation pour Le Cercle de l'Harmonie rassemble toutes celles et ceux, particuliers et entreprises, qui souhaitent soutenir à long terme le développement de cet orchestre et contribuer à son rayonnement national et international.

En soutenant l'ensemble des activités de concerts et d'actions pédagogiques et sociales en France et à l'international, vous bénéficiez d'avantages exclusifs (valorisation de votre nom ou de votre image, participation à des répétitions ou séances de travail avec des rencontres uniques privilégiées, organisation d'événements de relations publiques, invitation à la soirée annuelle de la fondation...), dans un cadre fiscal avantageux.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FONDATION POUR LE CERCLE DE L'HARMONIE :

PRÉSIDENTE : **Natasha Valla**

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :

Sylvain Fort
Stéphane Juvigny
Vincent Manuel

MEMBRES FONDATEURS :

Denis Kessler †
Jeanne-Marie Lecomte
Isabelle Génot-Richier et Jacques Richier

REPRÉSENTANT DU CERCLE DE L'HARMONIE :

Edward Arkwright

CONTACTS :

Marc Birolichie
fondation@cercledelharmonie.com
+33 9 72 19 25 86

Fondation pour Le Cercle de
l'Harmonie
10 avenue Percier 75008 Paris

LES PARTENAIRES

LE CERCLE DE L'HARMONIE REMERCIE SES MÉCÈNES ET PARTENAIRES

MÉCÈNES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES RESEAU

prometheus21

PARTENAIRES MEDIAS

L'ÉQUIPE

Jérémie Rhorer, directeur artistique

Camille Salat-Corre, déléguée générale

Benjamin Lacour, chargé de production

Paprika Bonnin-Occansey, assistante de production

Timon Nicolas, régisseur

Youssef Zeraoui, régisseur

Ginevra Palumbo, chargée de développement et d'administration

Nathalie Morin, responsable des relations presse

Marc Birolichie, juriste

Coordination de la communication :

Isabelle Gillouard

Rédaction des textes : **Côme Jocteur-Monrozier**

Réseaux sociaux : **agence Digitalis – Solweig Mary**

Agent : **Artists Management**

Company, Catherine von Muttius

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monique Pelletier, présidente d'honneur

Edward Arkwright, président

Béatrice Dorfner, secrétaire

Antoine Doummar, trésorier

Marc Birolichie, administrateur

Didier de Cottignies, administrateur

Gilbert Filinger, administrateur

Stéphane Gaillard, administrateur

Benoît Maes, administrateur

Philippe Martin, administrateur

Denis Podalydès, administrateur

Olivier Tcherniak, administrateur

Isabelle Génot-Richier, censeur

Jeanne-Marie Lecomte, censeur

Vincent Manuel, censeur

Natacha Vaila, censeur

Patricia Petibon, administratrice

honoraire

Le Cercle de L'Harmonie

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter/X, Spotify et Apple Music

www.cercledeharmonie.com

Direction de la publication : Jérémie Rhorer, Camille Salat-Corre – Coordination : Isabelle Gillouard

Textes : Côme Jocteur-Monrozier

Conception Graphique : Camille Moreau et Natalia Gonzalez

Illustrations : Alice Besson-Léaud

Crédits photos dans l'ordre d'apparition : page 3 : Caroline Doutre ; page 6 : Caroline Doutre, Page 9 : Caroline Doutre, DR ; page 10 : DR, Caroline Doutre, Julian Laidig, Gisela Schenker ; page 11 : DR, Mathias Bothor, Mary Duprie Studios, DR ; page 12 : Caroline Doutre ; page 14 : Caroline Doutre, Giorgia Bertazzi ; page 15 : DR, Capucine de Chocqueuse, Marco Borggreve, DR ; pages 16 à 27 ; Caroline Doutre.

Le Cercle de l'Harmonie - association de loi 1901 - 10 avenue Percier 75008 Paris

Tel : +33 (0)9 72 19 25 86

SIRET : 492 961 925 00038

TVA : FR22 492 961 925

Licences d'entrepreneur de spectacle : PLATESV-R-2021-006827 ; PLATESV-R-2021-006815

LE CERCLE DE L'HARMONIE
JÉRÉMIE RHORER

Janvier - Juin 2024