

Concert Mel Bonis

LA GAZETTE DU CONSERVATOIRE DE LUCÉ

Renseignements : 02 37 25 68 93

L'actualité

Le conservatoire s'adapte semaine après semaine aux restrictions sanitaires. Nous avons pu préparer ce concert grâce à la ténacité des élèves et professeurs qui ont travaillé pendant plusieurs mois en visioconférence. Le travail musical et le tournage de ce projet se sont déroulés dans le strict respect des gestes de protection exigés par la pandémie. Nous espérons que notre public « à distance » partagera notre passion musicale à travers le documentaire que nous avons réalisé.

La compositrice en 1877 à l'âge de 19 ans, portrait de Charles-Auguste Corbineau

Conservatoire de Musique et d'Art dramatique

Un concert-conférence filmé

PAR HÉLÈNE VILLETTE

Que de rebondissements pour notre quatrième « Concert compositeur » programmé en pleine pandémie ! Et quel bonheur de pouvoir enfin jouer ces œuvres que nous souhaitions vous interpréter en avril 2020, puis en février 2021, et qui vous sont présentées aujourd'hui sous la forme d'un documentaire.

Plusieurs classes du conservatoire vous donnent rendez-vous avec la compositrice Mel Bonis (1858-1937) : vous entendrez des œuvres pour orchestre à cordes, ensemble de percussions, ensemble vocal, ensembles de musique de chambre ou pour instrument soliste, en particulier le piano. Nous avons aussi le privilège de créer ce projet avec Christine Géliot, biographe et arrière-petite-

filles de la compositrice, que nous remercions chaleureusement !

Connue d'abord grâce à la mémoire et au travail d'archivage de sa famille, Mel Bonis fait aujourd'hui l'objet d'études universitaires (notamment une parution en 2020) et on peut l'entendre de plus en plus fréquemment en concert, comme d'autres compositrices dont le travail est de mieux en mieux valorisé.

L'affiche de notre concert a été dessinée par Claire Blochet, maman d'élève, à la suite du concours lancé au Conservatoire d'octobre à décembre 2019. Les 5 participantes du concours (bravo mesdames !) ont recueilli au total 221 votes. Une belle mobilisation des élèves et des parents d'élèves pour le lancement de ce projet collectif !

DANS CE NUMÉRO

SA VIE
MOUVEMENTÉE

SES ŒUVRES

LE PROGRAMME
DU CONCERT

Femme et compositrice

PAR ÉDOUARD

Mel Bonis, de son vrai prénom, Mélanie, naît en 1858. Elle étudie le piano en cours particulier avant d'entrer au Conservatoire de Paris en 1876. À 25 ans, Mel Bonis doit quitter le conservatoire car ses parents refusent qu'elle se marie avec un chanteur, Amédée Landely Hettich. En 1883, ses parents l'obligent à se marier avec Albert Domange, un industriel. Il a 47 ans et 5 enfants. Elle a 3 enfants avec lui. Personne dans sa famille ne s'intéresse à la musique. Elle arrête d'écrire sauf pour ses enfants jusqu'au jour où elle retrouve Amédée Hettich dans les années 1890.

Il l'encourage à composer. Il la remet en contact avec le milieu musical. Ensemble, ils ont une fille. Mélanie souffre de ne pas pouvoir reconnaître sa fille, née hors mariage.

Elle compose de nombreux morceaux pour apaiser ses souffrances. Elle écrit la majeure partie de ses 300 œuvres entre 1892 et 1914.

Après la mort de son mari, le 31 mars 1918, elle invite Madeleine à passer des vacances dans la villa d'Étretat avant de l'accueillir chez elle - au titre de filleule de guerre et sans jamais dévoiler son identité. Son fils, Édouard, tombe amoureux d'elle. Mélanie est obligée de leur révéler la vérité.

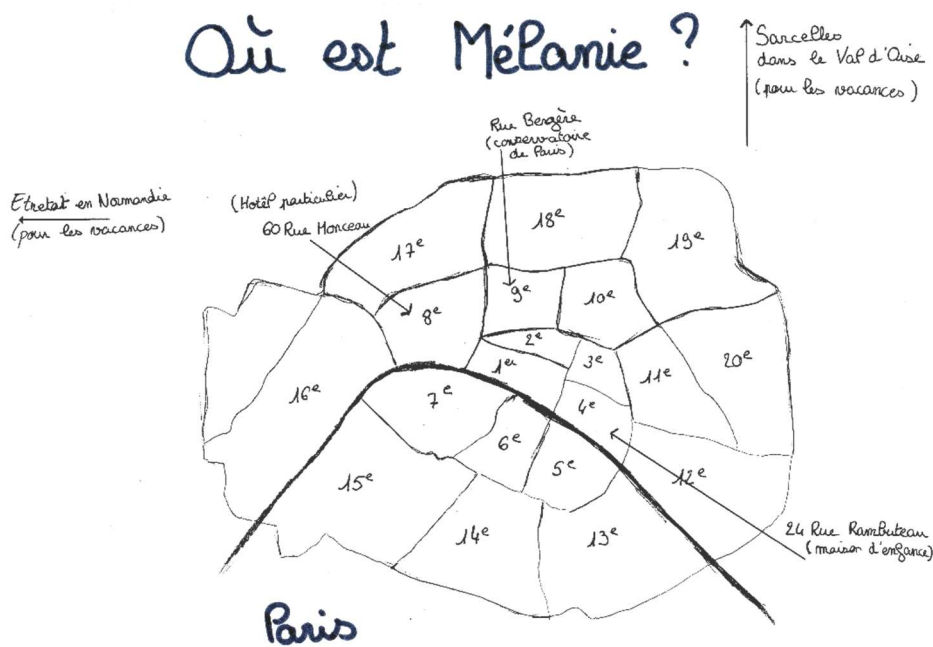
La compositrice se concentre, maintenant, sur la musique religieuse où elle essaie de rencontrer « l'amour divin » qui s'exprime, par exemple, dans son *Cantique de Jean Racine* écrit à la mémoire de ce fils disparu. Elle décède le 18 mars 1937 à Sarcelles.

Lieux de vie

PAR CAMILLE

Où est Mélanie ?

Vie amoureuse

PAR ANNAËLLE

de l'ami - nous ?

Mélanie Bonis (1858-1937) a eu une vie amoureuse assez intense et compliquée. Élève au Conservatoire de Paris elle y rencontre (en 1880) Amédée Hettich, homme séduisant à forte personnalité âgé de 20 ans de plus qu'elle (elle en a 22). Ils commencent par travailler ensemble, puis Mélanie tombe sous le charme. Les deux jeunes amoureux veulent se marier, mais les parents Bonis refusent et forcent Mel Bonis à interrompre son apprentissage - pourtant prometteur - au Conservatoire. Pendant 3 ans, Mélanie pleure après son amour et sa musique perdus. En 1883 (Mel Bonis a maintenant 25 ans) ses parents concluent un mariage arrangé avec Albert Domange (1836-1918). Ce dernier était un industriel et teneur de 20 ans son aîné. De ce mariage arrangé naîtront 3 enfants dans l'ordre de naissance: Pierre, Jeanne et Édouard Domange. Albert Domange, veuf, en avait déjà 5. Mais, un jour de 1880, Mélanie retrouve Hettich qui l'aide à se remettre à la musique. Mélanie Bonis, ayant des convictions religieuses enracinées au plus profond de son esprit, ne veut pas devenir sa maîtresse. Malgré toute sa volonté, cela finit quand même par se produire et cette union secrète donnera le jour à une fille que Mélanie ne pourra jamais reconnaître. Cet imbroglio sentimental donnera... à Mel Bonis de la sensibilité et de l'émotion de la composition de ses œuvres.

Présentation

PAR FILLESA

Fiche d'identité

Nom : Bonis, épouse Domange.

Prénoms : Mélanie, Hélène.

Nom d'artiste : Mel Bonis.

Née : le 21 janvier 1858 à Paris.

Morte le 18 mars 1937 à Sarcelles

Nationalité : française.

Études musicales

PAR ANIELLA

Comment a-t-elle appris la Musique ?

Enfant = à l'église

6-12 ans = autodidacte

12 ans = Cours privé

18 ans = avec César Franck

puis au conservatoire de Paris :

Harmonie, accompagnement, composition,

orgue.

23 ans = Démission du conservatoire.

Discretion éditoriale

PAR ADRIEN

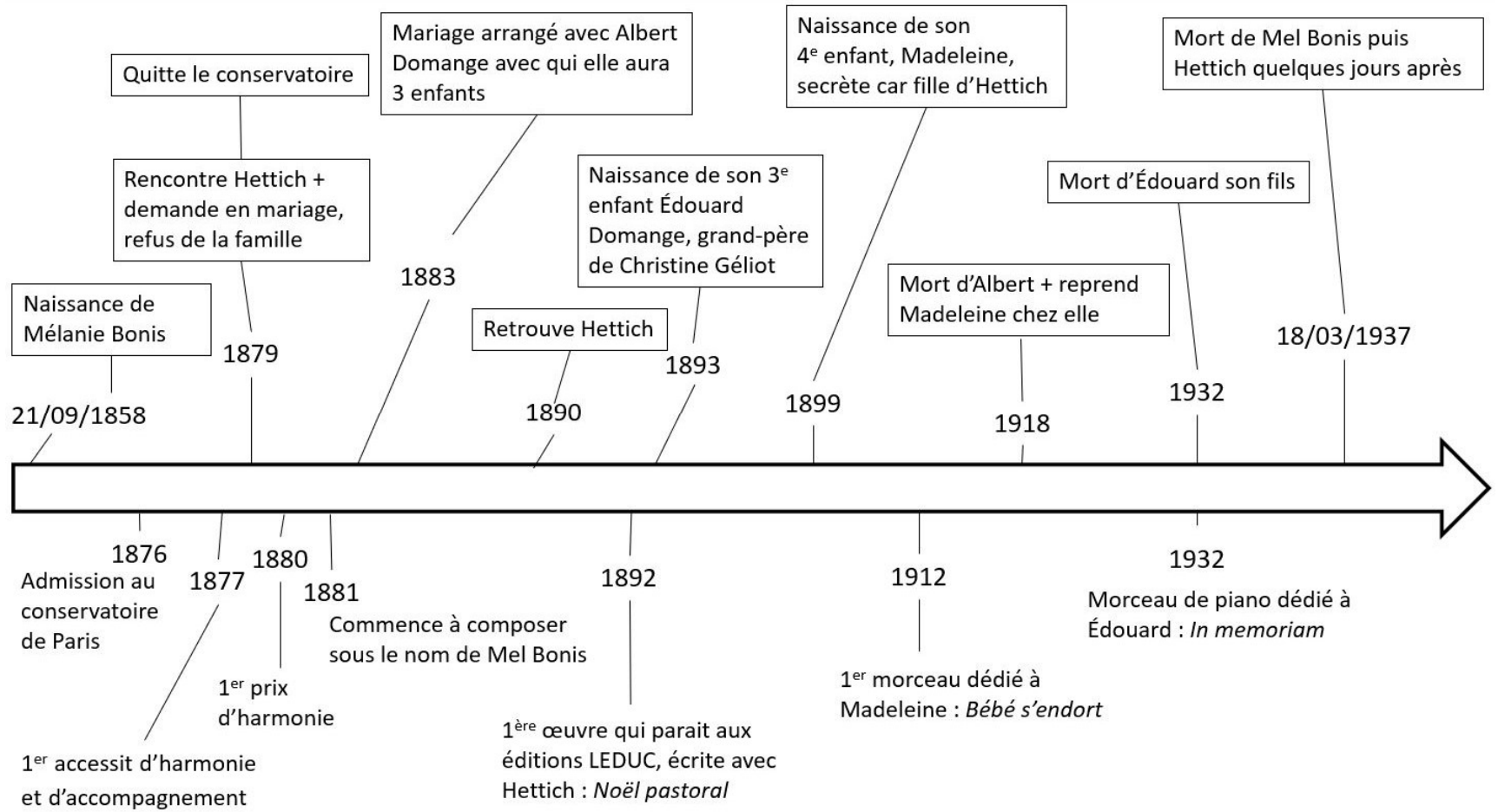
Mel Bonis et ses pseudonymes

pseudonyme = nom choisi par une personne pour masquer son identité. Il permet d'exercer une activité sous un autre nom, Mel Bonis utilise des pseudonymes parce qu'à son époque, le travail d'une femme en musique (composition) n'était pas pris au sérieux.

Voici quelques exemples de ses pseudonymes: Henry Vladimír Le Liadof, Mel Bonis, Mel Bonissour - sky, J. Strauss, Pierre Domange, Édouard Domange, Léon Paulin Sentoun, Jacques Normandin, Juan Sanchez.

Chronologie

PAR LA CLASSE DE FORMATION MUSICALE 2C3 DE MARINE MARTINEZ : CAMILLE, ALWENA, NOÉMIE, LYNN, LILOU

Quelques compositions

PAR JULIETTE

LES GITANOS

"Les Gitanos" est une pièce pour piano écrite par Mel Bonis en 1894. Ce morceau fut un réel succès et grâce à lui, elle remporta le premier prix d'un concours de volse.

"Gitanos" est un mot espagnol qui signifie "gitanos" en français.

Ad. Gauwin a réécrit cette oeuvre pour orchestre, il a fait ce qu'on appelle une "orchestration":

Une orchestration est une forme particulière de transcription qui correspond quasiment au mouvement inverse de la réduction pour piano. Il s'agit donc la plupart du temps de transcrire pour orchestre une oeuvre écrite pour piano. La difficulté est de rendre le caractère en tenant compte des timbres et des couleurs de l'orchestre.

PAR SARIAH

et MEL BONIS composa...

PIANO: scènes enfantines op 2, berceuse op 22, près du ruisseau op 9 et 147 autres...

CHANT: le chat sur le toit, le moulin dès l'aube

ORGUE: messe op 103, moderato op 95, toccata pour orgue et 24 autres...

ORCHESTRE: 3 femmes de l'église d'orientales op 48, suite en forme de suite

MUSIQUE DE CHAMBRE: sonatine op 46, scènes de la forêt op 103, fantaisie en septuor op 72 et 19 autres...

Le programme musical

<i>Gai printemps, opus 11</i>	1889
<i>Menuet, opus 14</i>	1889
<i>Les Gitanos, opus 15</i>	1891
<ul style="list-style-type: none"> • pour piano 4 mains • pour orchestre (orchestration Adolphe Gauwin) 	
<i>Pensées d'automne, opus 19</i>	1894
<i>Berceuse opus 23, version 4 mains</i>	1895
<i>Ballabile, opus 35</i>	1898
<i>Valse lente n°2, opus 38</i>	1898
<i>Interlude et Bacchanale, opus 39</i>	1898
<i>Suite orientale, opus 48 : Danses d'Almées</i>	1900
<i>Boléro, opus 190</i>	1900
<i>L'oiseau bleu, opus 74</i>	1907
<i>Épithalame, opus 75</i>	1907
<i>Album pour les tout-petits, opus 103</i>	1913
<ul style="list-style-type: none"> • Gouttes de pluie • La Machine à coudre • Le petit Mendiant • Prière • Ronde des marionnettes 	
<i>Mélisande, opus 109</i>	1922
<i>Symphonie burlesque, opus 185</i>	1922 (?)
<i>Scènes de la forêt, opus 123 : Invocation</i>	1927

Les artistes

Avec les classes et ensembles du conservatoire : piano (Hélène Villette et Julie Gastard), violon (Sulki Choi), percussions (Anne Rossignol), chant - en visioconférence - (Marjolaine Garin), éveil musical et contrebasse (Cyrille Catois), violoncelle (Barbara Odasso), harpe (Véronique Gantès-Vogh), trompette (Julien Roblet), cor (Emmanuel Tricheux).

La famille Domange interprète la *Symphonie burlesque* vers 1920

Regardez notre concert en ligne

Concert filmé par Antoine Jury, Michel Grunberger et Hélène Villette les 16 et 19 février 2021 au Centre culturel de Lucé.

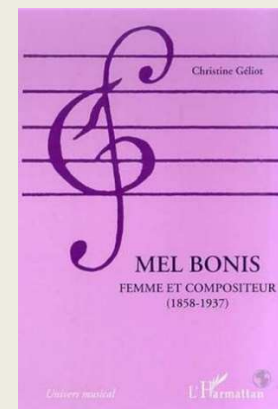
Entretien avec Christine Géliot le 18 février 2021.

Pour voir ce concert, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Lucé : <https://www.youtube.com/channel/UC6O4muhaQJ7xPzhCW6SxKyQ>

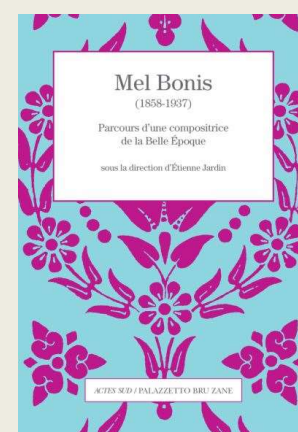

Bibliographie

Pour faire plus ample connaissance avec la compositrice :

Mel Bonis, femme et compositeur Christine Géliot, L'Harmattan

Mel Bonis, Parcours d'une compositrice de la Belle Époque, Direction Étienne Jardin, Actes Sud

Les compositrices en France au XIXe siècle Florence Launay, Fayard

Journal préparé par les élèves du Conservatoire de Lucé en janvier 2020 puis en janvier 2021.

Mise en page : Hélène Villette

Images reproduites avec l'aimable autorisation de l'association Mel Bonis.

Imprimé par le service reprographie de la Ville de Lucé en février 2021.