

Musée de l'Opéra de Vichy

Josette Aloiset fondatrice

JEAN-PIERRE RAMPAL (1922-2000)

et les Solistes de l'Orchestre
du Grand Casino de Vichy

JEAN-PIERRE RAMPAL (1922-2000)

et les Solistes de l'Orchestre
du Grand Casino de Vichy

Exposition présentée au Musée de l'Opéra de Vichy
du 21 mai au 27 novembre 2022

Commissariat :

Denis VERROUST

Professeur de flûte au conservatoire de Palaiseau
Président de l'association Jean-Pierre Rampal

Jean-Pierre Rampal.
Photo X, début des années 50.
Archives Jean-Pierre Rampal

Une exposition pour célébrer deux anniversaires...

Quoi de plus naturel, à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean-Pierre Rampal, que de lui consacrer une exposition ici, à Vichy, où il fit ses premières armes non seulement en orchestre mais également en tant que soliste ? Mais, si cet immense artiste fut sans conteste l'un des plus emblématiques virtuoses que compta l'orchestre du Grand Casino de Vichy, il fut cependant loin d'être le seul... Année après année, les listes des membres de ce qui fut certainement la plus prestigieuse des formations estivales dévoilent quantité de noms familiers aux mélomanes comme aux musiciens professionnels. On y reconnaît nombre d'artistes eux aussi à l'orée d'extraordinaires carrières, et certains l'avaient même déjà débutée car l'orchestre recrutait également parmi les meilleures phalanges du moment dans tout le pays.

Aussi nous a-t-il paru évident d'associer symboliquement à cet hommage au grand flûtiste les solistes de l'Opéra de Vichy dans leur ensemble, notamment au travers de diverses personnalités parmi les plus remarquables et représentatives de l'orchestre depuis la Belle Époque jusqu'aux années 1960. Car une sélection s'avérait bien nécessaire : comment se montrer exhaustif dans le cadre d'une exposition dont le sujet mériterait alors que l'on s'attarde sur tant et tant de formidables instrumentistes ? Y compris d'ailleurs sur de nombreux musiciens du rang dont l'histoire a révélé le très grand talent, ce qui souligne encore la composition souvent exceptionnelle de cette formation ! Nous espérons cependant que ce bref parcours historique donnera aux visiteurs un aperçu non négligeable de cette fabuleuse richesse musicale – un âge d'or de près d'un siècle ! – et les incitera à en découvrir ou redécouvrir plus avant les protagonistes. Nombre de rééditions discographiques permettent aujourd'hui de les faire revivre !

Quant à Jean-Pierre Rampal lui-même, au cœur de cette présentation, il continue et continuera toujours de fasciner le monde entier non seulement par un art et une personnalité uniques en leur genre, mais encore par tout ce que le monde musical lui doit pour avoir définitivement placé la flûte sur le devant de la scène. On le découvre ici au travers de plusieurs rares photographies et documents inédits, jeune virtuose entouré de nombreux musiciens qui tiendront dans sa vie une place primordiale.

Josette Alviset (1937-2018) avait elle-même connu dès l'après-guerre bon nombre de ces grands musiciens. Fondatrice du Musée-Opéra de Vichy, elle était la fille du tromboniste Joseph Alviset, lui-même membre de l'orchestre de 1926 à 1960, qui l'avait reconstitué après la guerre et en était devenu le délégué puis le secrétaire artistique. Elle se régalait à évoquer ce fabuleux monde instrumental de la saison estivale... En cette année qui marque également le vingtième anniversaire du Musée de l'Opéra, que cette exposition lui soit très affectueusement dédiée !

Denis Verroust

« Il n'était pas parfait [...] Il était mieux que parfait, il était vrai »

L'orchestre saisonnier par excellence

Le musicien qui rejoignait au mois de juin les rangs de l'Orchestre du Grand Casino de Vichy était conscient du privilège qui était le sien. Dieppe, Deauville, Biarritz, Engghien, Cannes, Vals-les-Bains, Aix et tant d'autres... Les orchestres saisonniers rattachés aux établissements de jeux des grandes stations thermales et balnéaires étaient nombreux, représentaient un revenu supplémentaire non négligeable, rassemblaient toujours de très bons instrumentistes – le rythme de travail était intense, entre les représentations lyriques, les programmes symphoniques et les concerts de kiosque – et donnaient volontiers leur chance aux jeunes. Mais celui de Vichy, apparu avec le Casino en 1865, était réellement hors normes par son ampleur et sa qualité. Il atteint le chiffre de 80 musiciens en 1909, puis 90 dans les années 1930... une véritable constellation de virtuoses, qui plus est sous la baguette de grands maîtres tels que Philippe Gaubert, Paul Paray, Henri Tomasi et bien d'autres, sans oublier de prestigieux solistes et chefs invités ainsi que des programmes recherchés, aussi audacieux que divertissants. Il est vrai que l'offre musicale s'y trouve encore rehaussée par des concerts quotidiens souvent très brillants donnés sous la véranda, des séances de musique de chambre, quelques prestations dans la région, et autres occasions diverses encore.

L'une des grandes richesses de l'orchestre consiste à allier une certaine stabilité et un constant apport de jeunes talents, notamment dans les pupitres de bois et de cuivres. On y relève en effet de nombreux membres « au long cours », pouvant parfois rester 10, 15 ans ou davantage, surtout à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe. On observe parallèlement l'arrivée régulière d'instrumentistes tout juste diplômés du Conservatoire de Paris. Il était d'ailleurs assez fréquent que des professeurs de la « Grande Maison » ayant eux-mêmes participé à l'orchestre – par exemple Fernand Reine (cor), Gustave Dhérin (basson) ou Gaston Crunelle (flûte) – y envoient leurs plus brillants élèves. Certains jeunes virtuoses déjà très réputés n'y firent qu'un bref passage, on pense ainsi au violoniste Henry Merckel, au violoncelliste Paul Tortelier ou au hautboïste Pierre Pierlot, qui n'y restèrent chacun que deux ans (1928-29 pour le premier, 1936-37 pour le second, 1946-47 pour le troisième). D'autres au contraire, bien que tout aussi renommés et ayant parallèlement débuté une importante carrière en soliste y jouèrent bien plus longtemps : Fernand Oubradous (7 ans), Jean-Pierre Rampal (7 ans), Jacques Lancelot (8 ans)...

L'Orchestre du Grand Casino de Vichy en 1947.

Debout, le pupitre des flûtes, avec de gauche à droite : Jean-Pierre Rampal (flûte solo), Ernest René et Gabriel Boussuge.
Coll. Musée de l'Opéra de Vichy

Les profils des pupitres s'avèrent donc très divers, mais l'orchestre en fait en réalité un atout, s'appuyant sur une base de cordes solide et expérimentée et bénéficiant de l'enthousiasme permanent des jeunes vents. La formation de l'après-guerre jouera au maximum de cet avantage, renouvelant certains solistes dans les cordes et affichant une magnificence spectaculaire. Comme le disait le flûtiste Christian Lardé qui y participa de 1951 à 1955, « *quel orchestre saisonnier pouvait alors compter 5 flûtistes titulaires... ? Et le métier qu'on y apprenait n'avait pas de prix. Si on avait fait Vichy, on pouvait tout faire !!* ». À l'exception des grandes productions d'opéras, l'orchestre n'avait quasiment jamais le temps de répéter, mais la qualité de ses membres était telle que ce handicap se muait en une spontanéité, une fraîcheur, en bref une vie et une ferveur irrésistibles. Quantité de concerts se trouvaient radiodiffusés et, cerise sur le gâteau, Joseph Alviset lance en 1952 un Festival qui va encore davantage mettre en valeur l'orchestre et ses solistes. Une précédente exposition proposée par le Musée de l'Opéra de Vichy en 2011 avait d'ailleurs été consacrée à cette manifestation aussi brillante qu'originale.

Hélas tout a une fin, et à partir de 1965 les effectifs se réduisent progressivement. Le Festival s'est achevé deux ans plus tôt, les saisons n'ont plus le lustre d'antan ou des vingt dernières années. Le public n'est plus le même, les orchestres saisonniers disparaissent progressivement. Celui de Vichy aura rayonné au plus haut niveau cent ans durant et laissé une trace dans l'histoire que nul n'oubliera. DV

« L'Orchestre de l'Opéra de Vichy, somptueux instrument, par son importance numérique et par la qualité de ses éléments, réunit 94 artistes des principales Associations de Concerts de France. Les Orchestres Lamoureux, Colonne, Padeloup et la Société des Concerts de Paris ont fourni un contingent important de premiers prix du Conservatoire de Paris, auxquels se sont joints ceux qui exercent durant l'hiver dans les meilleurs Conservatoires ou centres musicaux de Province. »

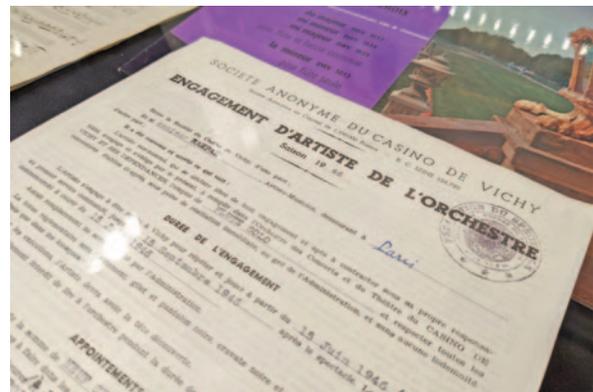
Joseph Alviset, Secrétaire Artistique du Festival 1952

Concert par l'Orchestre du Grand Casino de Vichy sous la véranda.

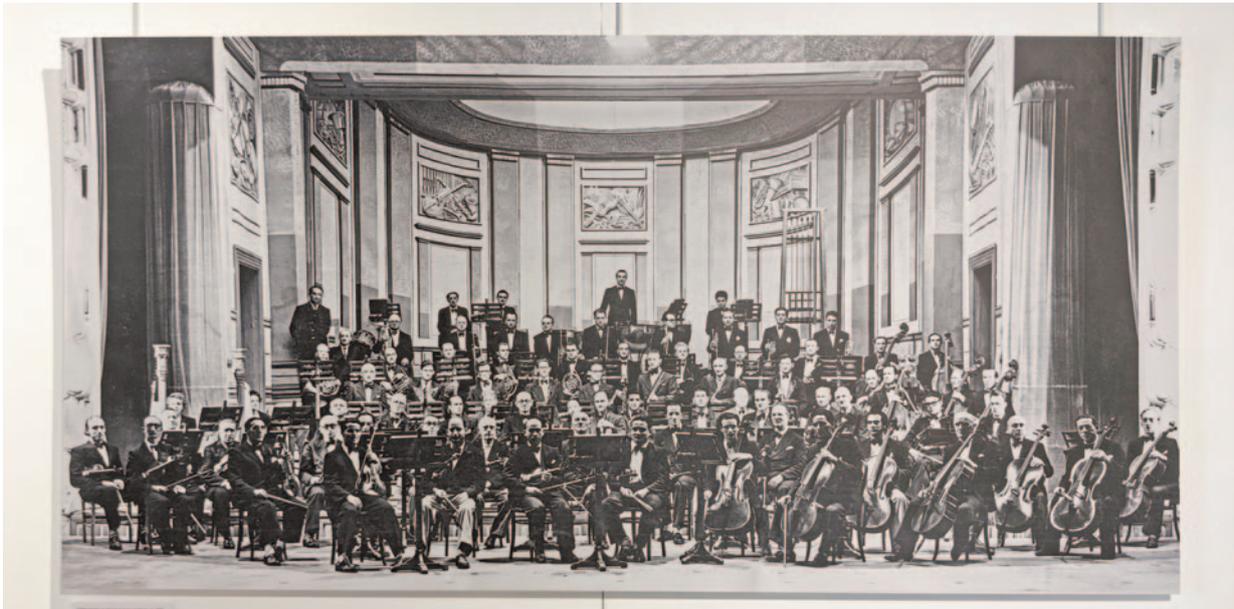
Photographie monochrome collée sur carton, série D295, 12x17 cm, 1938. Coll. Musée de l'Opéra de Vichy.

L'exposition

Quelques chiffres

- 54 musiciens évoqués
- 260 documents présentés, dont des originaux inédits (photographies, partitions, affiches, programmes, journaux, disques...)
- 5 instruments d'époque
- 4 points d'écoutes musicales
- 1 diffusion audiovisuelle

Le Musée de l'Opéra de Vichy

Créé par Josette Alviset et grâce à la Fondation Gabriel et Noëlle Péronnet, le Musée de l'Opéra de Vichy, seul de son genre en province, rassemble, conserve et met en valeur les archives du théâtre du Grand Casino de Vichy, devenu Palais des Congrès - Opéra. Il est désigné par la BnF comme l'un des Fonds les plus importants d'Europe. Chaque année, le musée propose une exposition thématique différente, organise des actions pédagogiques, reçoit des étudiants et des chercheurs. Il se consacre ainsi à restituer l'histoire extraordinaire de la vie artistique de Vichy, qui fut « Capitale d'été de la musique ».

Les collections du Musée de l'Opéra de Vichy

- **Tous les programmes de 1901 à nos jours** : ces programmes indiquent les représentations quotidiennes avec les plus grands artistes du XXème siècle.
- **Des journaux** : avant 1939, 25 liasses complètes du Journal de Vichy, nombreux dossiers de presse.
- **Une importante documentation scénographique** : projets de décor, croquis, gouaches, maquettes d'atelier, photographies de décors, conduites de mises en scène.
- **Des affiches** : 30 saisons artistiques de 1901 à 1939 et plusieurs centaines d'exemplaires de 1939 à nos jours.
- **Des costumes et éléments de costumes.**
- **Une bibliothèque musicale exceptionnelle** : constituée au cours du siècle, elle rassemble environ 8.000 titres de partitions d'orchestre, avec toutes les parties séparées. On y trouve également un fonds de livrets et des partitions de chant et piano. L'édition du catalogue des livrets (1 vol.) a été réalisée en 1995 et celle des partitions d'orchestre (6 vol.) en 1997 avec l'aide de l'Etat et des collectivités territoriales. Une collection de 1500 pièces de théâtre est en cours d'inventaire.
- **Une phonothèque** : enregistrements réalisés lors du Festival de Vichy, entre 1952 et 1963 (source INA). Une documentation sonore sous diverses formes de quelques-uns des 3.000 chanteurs, ou des nombreux solistes qui se sont produits à Vichy.
- **Des archives administratives** : fonctionnement, fichiers du personnel, registres de paie, correspondance, bilans, etc.
- **Une bibliothèque** : comportant des collections de *l'Illustration*, *Comoedia illustré*, *Le Théâtre*, *L'Art du théâtre*, *Le Figaro illustré*, *Paris qui chante*, ainsi que des ouvrages et revues spécialisés.

Les expositions du Musée de l'Opéra

2002	<i>Exposition d'ouverture</i>
2003	<i>La musique au coeur des saisons</i>
2004-2005	<i>Les exotiques</i>
2006	<i>Mozart à l'Opéra de Vichy</i>
2007	<i>Vichy, les années folles</i> (1920 - 1929)
2008	<i>Pluie d'étoiles</i> (La danse à l'Opéra de Vichy)
2009	<i>Nous avons fait un beau voyage</i> (L'opérette à l'Opéra de Vichy)
2010	<i>Les années Trente à l'Opéra de Vichy</i>
2011	<i>Festival</i> (Festival de Vichy de 1952 à 1963)
2012	<i>Jules Massenet à Vichy</i>
2013	<i>La Belle Epoque à Vichy</i> (1901 - 1914)
2014	<i>1914-1918 Vichy, les théâtres et la guerre</i>
2015-2016	<i>Décors d'Opéra</i>
2017	<i>L'Opéra de Vichy 1898-1903, le souffle d'un art nouveau</i>
2018	<i>Reynaldo Hahn, la musique retrouvée</i>
2019	<i>Une Cure musicale à Vichy</i>
2020	<i>Jardins en scène à l'Opéra de Vichy</i>
2021	<i>Camille Saint-Saëns (1835-1921), centenaire d'un maître français</i>
2022	<i>Jean-Pierre Rampal (1922-2000) et les Solistes de l'Orchestre du Grand Casino de Vichy</i>

Le Centre de documentation

Accessible sur rendez-vous, le Musée accueille chercheurs et étudiants afin qu'ils puissent y mener leurs recherches. Certaines ont donné lieu à de nombreux travaux historiques et divers ouvrages : mémoires et thèses universitaires, biographies, etc.

Informations pratiques

Musée de l'Opéra de Vichy

16 rue du Maréchal Foch
03200 Vichy
Téléphone : 00 33 (0)4 70 58 48 20
musee.opera.vichy@gmail.com
www.operavichy-musee.com

Association Jean-Pierre Rampal

2 rue Parmentier
La Varenne Saint-Hilaire
94210 Saint-Maur-des Fossés
contact@jprampal.com
www.jprampal.com

Contats

Victoria Gesset - Présidente
Fabien Noble – Directeur

Horaires

Ouvert du 21 mai au 27 novembre 2022
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

Tarifs 2022

- Tarif: 5€
- Tarif réduit: 4€ (-25 ans ou +60 ans / groupe > 7 pers.)
- Gratuit pour les moins de 12 ans
- Tarif Pass Allen 2022 : 3€
- Tarif spécial sur présentation d'un billet de spectacle de l'Opéra de Vichy : 3€
- Tarif spécial sur présentation d'un billet du petit train de Vichy : 2€

Fascicules, affiches et catalogues en vente à l'accueil

Musée climatisé et accessible aux personnes à mobilité réduite

Visuels disponibles sur **operavichy-musee.com** et sur demande à **musee.opera.vichy@gmail.com**

© Musée de l'Opéra de Vichy

Marcel Robert (1875-1950)
Esquisse de décor pour un salon de concert
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite : « M.Robert », ca. 1946.
Ce salon était installé lors des galas et des grands concerts symphoniques
de l'orchestre sur la scène du Théâtre du Grand Casino de Vichy.
Coll. Musée de l'Opéra de Vichy