

CLÉMENT MAO - TAKACS | chef d'orchestre

Clément Mao - Takacs est l'une des **étoiles montantes** de la **nouvelle génération** de **chefs d'orchestre**.

Diplômé du **Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris** ainsi que de l'**Accademia Chigiana de Sienne**, il est lauréat du **Festival de Bayreuth** et a reçu le **Prix "Jeune Talent" 2008** décerné par la Fondation del Duca (**Institut de France / Académie des Beaux-Arts**).

En 2013, il est le premier chef d'orchestre à devenir lauréat de la **Fondation Cizifra**.

CHEF D'ORCHESTRE

Sa carrière de **chef d'orchestre** commence très jeune – on peut parler de vocation – puisque c'est à l'âge de 15 ans qu'il dirige son premier concert à la Salle Gaveau (Paris). Il devient l'assistant de Janos Komives à l'**Opéra National de Budapest** (2002) ainsi que pour plusieurs productions et enregistrements en France (2001-2003). Il est ensuite engagé par le directeur musical de l'**Opéra de Rome**, Gianluigi Gelmetti, dont il sera l'assistant durant cinq années (2003-2008). Il a été invité par la **Camerata Strumentale « Città di Prato »**, l'**Ensemble à vents du CNSMDP**, le **Festival Orchestra de Sofia**, les ensembles **Aquilon et Inifium** ; parallèlement, il reprend la **direction musicale** (2004-2010) de l'**orchestre Sérénade**.

Il fonde en 2011 **Secession Orchestra**, dont il assure la **direction musicale et artistique**. Immédiatement salué par la critique pour son excellence et sa cohésion, Secession Orchestra a donné de nombreux concerts en France et en Europe, l'une de ses premières apparitions ayant été un concert dans les salons du Ministère de la Culture, rue de Valois, en janvier 2012. Outre sa saison de concerts symphoniques parisiens, Secession Orchestra s'est notamment produit en compagnie des comédiens Charles Berling, Didier Sandre, Antoine Duléry, Claude Jamain, Laurence Cordier, Julie Depardieu et Brigitte Fossey. En 2013/2014, Secession Orchestra a créé et participe à la tournée européenne de la version de chambre de *La Passion de Simone* (Kaija Saariaho) dans la production de la compagnie *La Chambre aux échos*. Clément Mao - Takacs a ouvert avec Secession Orchestra l'édition 2015 du **festival de Deauville** dans un programme Webern, Wagner, Mahler acclamé par la critique, et ils seront en 2017 à l'Auditorium du Louvre, Depuis 2014, ils sont en résidence à la Fondation Singer-Polignac ainsi qu'au Festival de Saint-Denis.

Sa **maîtrise technique**, sa **connaissance étendue du répertoire** et son **exigence** sont unanimement **reconnues** et **appréciées** aussi bien dans la **musique classique** que **contemporaine** : il est le dédicataire et le créateur de nombreuses pièces (Bargielski, Ballereau, Komives, Feldman, Sikorski, Svensson, Letouvet, Adams, Saariaho) et programme régulièrement des œuvres rares. **Très proche de la musique de Kaija Saariaho**, il a dirigé les créations de la version de chambre de *La Passion de Simone* aux festivals Melos-Ethos (Bratislava - Slovaquie), Codes (Lublin – Pologne), à Saint-Denis (Festival en la basilique-cathédrale) et Clermont-Ferrand (La Comédie - Scène Nationale). Il en dirigera en janvier 2016 la création danoise à Copenhague, ainsi que le concerto pour violoncelle *Notes on Light* avec l'orchestre *Avanti!*. Il sera en octobre 2016 à la tête de l'Orchestre de Bretagne pour des concerts réunissant la France et le Japon.

Il dirige avec le même enthousiasme et autant de bonheur le **grand répertoire** (Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms...), même si une dilection particulière le porte vers **la fin du 19ème siècle et le début du 20ème** (Mahler, Debussy, Ravel, Bartók ou Strawinsky...) ; il s'attache avant tout à l'architecture musicale, à la clarté des textures orchestrales et à la restitution du style propre à l'univers de chaque compositeur.

Le **répertoire lyrique** est important pour cet amoureux de la littérature et de l'art dramatique, qui conçoit l'opéra comme le lieu d'**intenses collaborations**. Sa rencontre avec Peter Sellars fut déterminante, et il entretient des liens d'amitiés avec plusieurs acteurs et metteurs en scènes aux univers variés parmi lesquels **Aleksi Barrière** avec lequel il a **créé et codirigé la compagnie de théâtre musical La Chambre aux échos**.

Il apprécie également les rencontres pluridisciplinaires : avec le danseur de Nô Claude Jamain, il livre l'un des volets de la MAHLER EXPERIENCE ; avec l'artiste coréenne Nam-Hong, il crée une performance unissant art contemporain et rituels chamaniques dans le cadre de l'Année France-Corée. Toujours à la recherche de nouvelles formes artistiques, il aime propulser la musique dans des cadres et des formats inédits, comme cet OPENING NIGHT de BOZAR (Bruxelles), pour lequel il a conçu une série de 6 concerts (*A Welcome Call ; Brefs Messages ; Legacy 1 & 2 ; Tribute ; Gravitations ; Transgressions*) s'enchaînant sans interruption durant 5 heures, et culminant avec *Transgressions*, en un dialogue entre orchestre et remix débouchant sur une soirée clubbing !

Clément Mao - Takacs vient d'enregistrer la pièce **Adieu** de **Stockhausen** (*Crystal Classics*), ainsi qu'un disque consacré à **Jacques Ibert** (*Timpani*) qui vient de recevoir 5 diapasons par le magazine DIAPASON. Il envisage aujourd'hui de créer son propre label afin de permettre à des projets discographiques radicalement différents de voir le jour...

PIANISTE

Également **pianiste (soliste et chambriste)**, il a joué aux festivals *Voix d'Automne* (Fontainebleau, 2006), *Archipel* (Genève, 2005), *Passages* (Varsovie, 2005), *Exposer la musique vivante* (Grand Palais, 2006), en Basse-Navarre (2011) à la Villa Médicis (Rome), à la Péniche Opéra (*Nuit de la Mélodie*), au Musée de Pont-Aven (*Nuit des Musées 2007, 2008, 2011*), au Château de la Roche-Jagu (2009, 2010), Saint Céré (2010), Nohant (2013), Étampes (2008, 2009, 2014)... Il s'est produit en 2015 aux côtés de la soprano Omo Bello pour la **tournée de concerts « Rising Star »** dans toute l'Europe (Concertgebouw d'Amsterdam, Musikverein de Wien, Barbican Center de Londres, Sage Gateshead de Newcastle, Philharmonie de Cologne, Philharmonie de Baden-Baden, Palau de la Musica de Barcelone, Konzerthus de Stockholm, Philharmonie de Paris, Town Hall de Birmingham, Fondation Gulbenkian de Lisbonne, Casa de Musica de Porto...).

Lors de l'**Année Liszt en France**, il a donné de nombreux concerts (Bougival, Vincennes, Paris, Lille, Pont-Aven...) autour de l'œuvre de ce compositeur et participé à la cérémonie de clôture à l'Institut Hongrois de Paris. Particulièrement engagé dans la **défense** et la **reconnaissance** des **musiques considérées comme « dégénérées »** par le régime nazi, il a donné au Festival de Basse-Navarre un Liederabend « *Voix étouffées* » ainsi qu'un récital autour de la mystique juive (Carpentras, Cour de la Charité, 2010), qu'il a repris en 2012 dans la Synagogue de Carpentras. En récital, son **large répertoire** va de la musique des virginalistes à celle des créateurs contemporains. S'il aime jouer Haydn, Liszt, Schumann, Wagner, Grieg et Debussy, il s'attache à faire entendre des œuvres moins connues ou moins jouées comme celles de Hindemith, Schönberg, Webern, Sibelius, Milhaud, Bloch, Piriou, Castelnuovo-Tedesco, Respighi...

COMPOSITEUR

Compositeur, Il écrit pour l'**orchestre** comme pour la **voix**, notamment des cycles de mélodies pour une voix et instrument solistes et des œuvres chorales. Ces dernières années, il a composé plusieurs pièces pour orchestre ou ensemble ainsi qu'un **opéra de chambre** sur un livret tiré d'une pièce de Lorca ; il vient de terminer une commande pour alto solo. Il a également développé son **don pour l'orchestration**, écrivant pour des formations très diverses.

Il considère le fait d'écrire de la musique comme un **dialogue permanent** avec les figures qui forment la « filiation spirituelle » que chaque artiste s'invente ou revendique, et ce mouvement de va-et-vient entre passé et présent motive et nourrit sa création. Il est fasciné par la richesse et la pluralité d'expression des **musiques folkloriques**, et particulièrement inspiré par la **poésie** et les **arts plastiques**, ces différentes sources fournissant souvent un point de départ à son imaginaire fantasque.

Son œuvre la plus récente, conçue comme un grand récital pour voix seule, *OPHELIA / sequences & songs*, a été en partie créée en août 2015 par la mezzo-soprano Marianne Seleskovitch. Ses prochaines créations comprennent deux séries de pièces d'orchestre, dont l'une écrite pour SECESSION ORCHESTRA.

PROGRAMMATEUR ET CONCEPTEUR

Clément Mao – Takacs est le **fondateur de plusieurs festivals** : il est à l'origine du festival étudiant « **Ici et Demain** » repris et amplifié par la Mairie de Paris ; il a conceptualisé et initié à Chantilly les saisons musicales du Théâtre de la Faisanderie (« **Musique au Potager des Princes** ») ; festival « **Blé en herbe** ») et sous le Dôme des Grandes Ecuries (« **Les Concerts du Dôme** »). Il participe aux manifestations nationales telles que **Le Printemps des Poètes** et la **Fête de la Musique**, pour lesquels ses concepts emportent l'adhésion par l'éclairage original et novateur qu'ils confèrent aux projets. Il a conçu et interprété **cinq saisons de concerts de musique de chambre** ainsi que plusieurs **Nuits de la Poésie** à l'Amphithéâtre Richelieu de l'Université Paris IV Sorbonne.

Membre actif des **Commémorations Nationales**, il a donné en 2012 un **concert au Ministère de la Culture** ; fin connaisseur des arts plastiques et visuels, il a travaillé à plusieurs reprises avec des musées à l'occasion de *La Nuit des Musées*. Il est également à l'origine de plusieurs **commandes de textes** pour des concerts-lectures : citons notamment *Via Crucis*, cheminement aphoristique écrit par Jean-Yves Clément en contrepoint à la musique de Franz Liszt. Enfin, il assure pour plusieurs festivals le rôle de **conseiller artistique** et a été le **coordinateur et programmateur** de l'**Université Populaire** autour des musiques classiques et contemporaines qui se tiendront à la Mairie du 18ème arrondissement de Paris. Enfin, il crée en 2016 son propre festival en Bretagne, à Carnac, festival qu'il souhaite « exemplaire » : conçu comme une nouvelle donne artistique et économique, il est destiné à être un projet-pilote au sein de la région

PÉDAGOGIE ET DIDACTISME

S'attachant particulièrement à **renouveler la forme du concert classique**, Clément Mao – Takacs a développé plusieurs actions autour de la **médiation culturelle** et le **déplacement de la musique** dans tous les lieux possibles – hôpitaux, usines, prisons. Son aisance et son **didactisme** lorsqu'il présente les œuvres avant de les interpréter ont été salués par des personnalités exigeantes telles que Gilles Cantagrel, Brigitte François-Sappey ou Emmanuel Reibel, et sont très appréciées par le public, car elles tendent à réduire la distance qui se creuse entre la musique classique et son public.

Il est à l'origine de la 1ère édition de **l'Université Populaire de la Musique** de la Mairie du 18ème, cycle de concerts et conférences autour de trois axes (« Femmes en musique » ; « Folklores et construction d'une identité culturelle » ; « Une histoire du 18ème arrondissement en musique »), et s'attache à réunir régulièrement les personnalités savantes de notre temps pour ouvrir de nouveaux horizons d'enseignement et de partage de connaissances.

A l'occasion de chacune de ses résidences Clément Mao - Takacs a développé une **action pédagogique**, le plus souvent en compagnie de Seccession Orchestra : au Festival de Saint-Denis (présentation dans une trentaine de classes de la vie et l'œuvre de la philosophe Simone Weil en 2014 ; concerts pédagogiques à la Philharmonie de Paris et à la Légion d'Honneur dans le cadre du festival MÉTIS en 2016; parcours MICACO 2015 autour des musiques populaires et musiques savantes dans le 93), à la Fondation Singer-Polignac (actions pédagogiques au Lycée Montaigne, concerts pour des publics atteints de handicaps mentaux), à l'Hôpital Vaugirard (quatre saisons de concerts pour les résidents et les publics extérieurs), à l'Hôpital Bretonneau (6 saisons de concerts pour les résidents de l'hôpital, ateliers avec des élèves du 18ème arrondissement et des lycéens de Clichy) ou à la Mairie du 8ème arrondissement (présentation du rôle du chef d'orchestre et de l'orchestre aux enfants de classes primaires)...

A travers de **très nombreuses interventions en écoles primaires, collèges, lycées et universités**, Clément Mao – Takacs reste au contact de la jeunesse d'aujourd'hui, de ses questionnements, de ses attentes, comme à celles de leurs enseignants. Ces **échanges** nourrissent sa **réflexion** sur les liens entre **éducation et culture** – qu'il considère comme indissociables et fondamentaux – et lui permettent de s'en faire l'écho auprès de responsables politiques, pour proposer de **nouvelles mesures** pour le futur des musiciens comme des auditeurs/spectateurs de demain. Il est à l'origine de plusieurs **actions** qui ont reçu le soutien de l'Assemblée Nationale, de la Ville de Paris, des Ministères de la Culture et de l'Éducation Nationale ou de la DRAC : *Opéra pour et par des enfants* (projet sur une année scolaire), *Plaire et Instruire* (projet de sensibilisation adaptable aux projets des enseignants), les *Ateliers en musique* (pour repenser les codes attachés à la musique classique et pulvériser les clichés qui s'y rattachent)...

EN OUTRE

Parallèlement à ses activités musicales, Clément Mao – Takacs possède un **D.E.A. de littérature comparée** et achève un **double doctorat** en littérature comparée et en arts du spectacle et de la scène. Il est l'auteur de plusieurs **mémoires** rédigés au cours de ses études. Il a **conçu, révisé et réalisé** avec l'historienne Michèle Friang et le soutien des Archives de France (Mission Commémorations Nationales) la **publication intégrale** des Actes du colloque *Pauline Viardot, une voix féminine dans l'Europe des Arts*.

A l'Université de Lille, il a **enseigné** de 2010 à 2012 **l'histoire de l'opéra** et dirigé un **atelier de mise en scène** ; il intervient dans le cadre de divers colloques et séminaires (INALCO, Sorbonne, ENS), débats (Académie de Meudon), donne des **conférences-concerts** et a assuré durant plusieurs années un **cours magistral d'arts comparés** à l'Association Philotechnique.

Il a écrit plusieurs **articles** pour des **revues** (*Arts-Scènes n°5 et 6*, *Tempus Perfectum n°10 et 11*), **catalogues** d'exposition, **textes** de présentations et **notes de programmes** ; son texte **Glenn Gould Variations** a été publié aux éditions Momentum, et il prépare actuellement la publication de deux **essais**. Un livre autour de la musique et la vie d'Alban Berg est actuellement en cours d'écriture aux éditions Actes Sud.