

Leonard Slatkin: “Every good conductor has to make a film!”

Having just turned 80, the former music director of the Orchestre National de Lyon reunites with the group for fifteen days and recounts, in a live concert, his family's fantastic musical history, beginning with the Golden Age of the Hollywood studios.

Just arrived from Dublin, where he presided over the premiere of his son's latest opus, *Voyager 130*, the American conductor Leonard Slatkin welcomed us before being given carte blanche by the Orchestre National de Lyon—the opportunity to talk about the “enchanted French interlude” of working with this group and to revisit the legacy of his parents, figures from the Golden Age of Hollywood.

LE FIGARO: In your career, what has been the role of your work with the Orchestre National de Lyon?

LEONARD SLATKIN: I spent six years in Lyon, from 2011 to 2017, as music director. These were among the happiest six years of my life, and if I had known this orchestra earlier, I would have undoubtedly placed more emphasis on a European career! One of my greatest satisfactions is to have seen this organization reach out to the city. Throughout all my leadership roles, the integration of the orchestra into the community has always been a top priority, provided it goes hand in hand with artistic development! In the case of Lyon, we strove for unprecedented virtuosity from the woodwind and brass instruments, while maintaining a unified sound from the group.

Personally, I have always felt a strong connection with French culture. While a student, one of my mentors was Jean Morel. He has been forgotten on this side of the Atlantic but was one of the greatest pedagogues in the United States—the equivalent of what a Jorma Panula is to the Finnish school of conducting. He trained James Levine, James Conlon, Herbert Blomstedt, putting the French repertoire at the heart of his teaching. Ravel, Debussy, but also Rameau, Pierné, and Dukas!

LE FIGARO: You have championed the French repertoire, but this time you are not going to do so, and you are returning to your American roots.

LEONARD SLATKIN: A few months ago, something unusual happened to me. I was asked to conduct in Los Angeles—a concert in honor of Bob Peak, creator of iconic movie posters from *My Fair Lady* to *Superman*. The first part included film scores, the second, compositions commissioned from ten living composers. The concert took place at Walt Disney Concert Hall, but we rehearsed at the recording studio of 20th Century Fox where my father was a violinist, arranger, and conductor for three decades! Among the ten composers was the daughter [Maria] of Alfred Newman, my father's music director! This was a revelation. I realized that this year should be more about a

celebration of my family than me—of three generations, from my father to my son, immersed in music and cinema for a century. That is why these concerts in Lyon include pieces by members of my family, whether my son, my father, or my wife, composer Cindy McTee, in addition to the flagship works of the American repertoire, such as the Third Symphony by Copland or the Concerto for Violin by Barber.

LE FIGARO: You are a composer too!

LEONARD SLATKIN: This is an aspect of my career that few people know about. I started writing early. I studied with Mario Castelnuovo-Tedesco, who also had John Williams as a student! When I started conducting, I put that aside until I was appointed to the Saint Louis Symphony Orchestra in Missouri. A key figure in the city was Vincent Price, famous for his involvement with early horror films and his demonic laughter in Michael Jackson's "Thriller." I wanted to write *The Raven* for him, inspired by Edgar Allan Poe, his favorite writer, almost a concerto for actor, which we will perform again in Lyon, this time with Lambert Wilson.

LE FIGARO: Does Vincent Price have a connection to your father?

LEONARD SLATKIN: One of the first films to feature him was *The Song of Bernadette*, in 1943, one of those biblical epics typical of the era. Alfred Newman had composed the music, but my father made an arrangement. After stumbling upon it, my wife and I went crazy over it. It's extremely romantic, typical of the Golden Age of Hollywood. We reached out to the recording studios, but the materials—tapes and scores—had been thrown out. Cindy undertook re-writing everything by ear. This is the arrangement we will play as an encore, with violin and cello solos—my father's and mother's instruments—everything a symbol.

LE FIGARO: What memories do you have of that Hollywood childhood?

LEONARD SLATKIN: My father worked at Fox. My mother and my uncle were soloists at Warner's. My parents came home from the studio around 5 p.m. We would have dinner at 6 p.m. Right afterward, they would start rehearsing, sometimes until morning, with the Hollywood String Quartet, which they had founded. I was upstairs and heard the great quartets of the repertoire all evening, but also all kinds of music—film music or pop music—because my father was an orchestrator for great singers. It was the best of schools. We spent our time with Frank Sinatra or John Williams. It was only much later that I understood what incredible musicians my parents had been, to rub shoulders with so many different talents. They were part of my musical landscape in the same way as Beethoven or Stravinsky. Duke Ellington summed it up perfectly: "There are only two kinds of music, good music, and the other stuff."

LE FIGARO: And the family tradition continues ...

LEONARD SLATKIN: My son told me a few years ago that he wanted to compose for the cinema. It was a shock. As a child, he had shown no interest in music. But I, too, took years to return to composition and to reconcile myself with my family history. When I started to conduct in the 1960s, my father had passed away, and I definitely did not want to be seen as "Felix Slatkin's son." Today I am proud to conduct works by my father and my son on the same concert. What musician has this opportunity? *Voyager 130*, my son's piece, which I just premiered in Dublin and will perform in Lyon, is a marvel, an homage to the Voyager space program and the Golden Record sent into space to potential aliens to let them hear the sounds of Earth. There is a very cinematic dimension.

LE FIGARO: Haven't you always championed the cinematic aspect of the orchestra?

LEONARD SLATKIN: Is it because the string quartet gave me my first education, or that my encounters with cinema first occurred through music? I was always attracted by the abstract aspect of symphonic music, much more than by opera, where the story is dictated to you by images. In the case of symphonic music, you create the film. Every good conductor must make his own movie. The power of imagination stimulated by sound is extraordinary. Be careful not to eliminate it in our civilization governed by pictures.

I have directed many film concerts in my career, including in Lyon. I prefer cinema-concerts with films from the 1950s or 1960s, where there is a margin of error, some fluctuation, and therefore moments of magic. For today's blockbusters, technology makes the presence of the conductor totally irrelevant. But I have mixed feelings when I see that in the United States, orchestras only advertise their cinema-concerts and no longer promote the American symphonic repertoire for which they are responsible. This goes hand in hand with the complete disappearance of artistic education at school and the government's general disinterest in art.

As a child, I grew up in a public school. We had three choirs, two jazz bands, an orchestra, and a composer in residence. Everything changed with Reagan. It is disturbing to think that an actor-president ended support for artists!

Translated from the original French by Cindy McTee

Leonard Slatkin : « Tout bon chef d'orchestre doit faire son cinéma ! »

Propos recueillis par **Thierry Hillériteau** Envoyé spécial à Lyon

Pour ses 80 ans, l'ex-directeur musical de l'Orchestre national de Lyon retrouve la phalange pour quinze jours. Et retrace en concert la fantastique épopée musicale de sa famille, commencée avec l'âge d'or des studios hollywoodiens.

Fraîchement débarqué de Dublin, où il présidait à la création du dernier opus de son fils, *Voyager 130*, le chef américain Leonard Slatkin nous a reçus avant la carte blanche que lui offre l'Orchestre national de Lyon. L'occasion d'évoquer la « parenthèse française enchantée » de son travail avec cette formation. Et de revenir sur l'héritage de ses parents, figures de l'âge d'or de Hollywood.

LE FIGARO. - Dans votre carrière, qu'a représenté votre travail avec l'Orchestre national de Lyon ?
LEONARD SLATKIN. - J'ai passé six années à Lyon, de 2011 à 2017, en tant que directeur musical. Ce furent les six années les plus heureuses de ma vie, et si j'avais connu cet orchestre plus tôt j'aurais sans doute privilégié une carrière européenne ! Une de mes grandes fiertés est d'avoir vu cette formation s'ouvrir sur la ville. L'intégration de l'orchestre dans la communauté a toujours été une préoccupation majeure dans chacun de mes postes de direction. À condition que cela aille de pair avec l'évolution artistique ! Dans le cas de Lyon, nous sommes allés chercher une virtuosité des bois et des cuivres inédite, tout en préservant me semble-t-il le sentiment du collectif. À titre personnel, j'ai aussi toujours ressenti une connexion forte avec la culture française. L'un de mes mentors, comme étudiant, fut Jean Morel. Il a été oublié de ce côté-ci de l'Atlantique mais fut l'un des plus grands pédagogues des États-Unis. L'équivalent de ce qu'un Jorma

« J'ai toujours ressenti une connexion forte avec la culture française », explique le chef américain Leonard Slatkin (ici, en 2022, avec l'Orchestre national de Lyon).

FRED MORTAGNE

Panula est pour l'école de direction finlandaise. Il a formé James Levine, James Conlon, Herbert Blomstedt, en mettant le répertoire français au cœur de son enseignement. Ravel, Debussy, mais aussi Rameau, Pierné, Dukas !

Vous avez défendu le répertoire français mais le délaissez, cette fois, pour revenir à vos racines américaines. Il y a quelques mois, il m'est arrivé une chose étrange. On m'a demandé de diriger à Los Angeles un concert hommage à Bob Peak, créateur d'affiches mythiques du cinéma, de *My Fair Lady* à *Superman*. La première partie comprenait des musiques de films, la seconde des créations commandées à dix compositeurs d'aujourd'hui. Le concert avait lieu au Walt Disney Concert Hall mais nous répétions dans la salle d'enregistrement de la 20th Century Fox... où mon père fut violoniste, arrangeur et chef pendant trois décennies ! Parmi les dix compositeurs se trouvait la fille d'Alfred Newman, le directeur musical de mon père ! Ce fut une révélation. J'ai réalisé que cette année devait être une célébration de ma famille plus que de moi-même. De ces trois générations qui, de mon père à mon fils, ont baigné dans la musique et le cinéma depuis un siècle. C'est pourquoi ces concerts lyonnais comportent, en plus d'œuvres phares du répertoire américain, comme la *Troisième symphonie* de Copland ou le *Concerto pour violon* de Barber, des pièces des membres de ma famille. Qu'il s'agisse de mon fils, de mon père ou de ma femme (la compositrice Cindy McTee, NDLR).

Vous aussi êtes compositeur !

C'est un aspect de ma carrière que peu connaissent. J'ai commencé à composer jeune. J'ai étudié auprès de Mario Castelnuovo-Tedesco, qui eut aussi pour élève John Williams ! Lorsque j'ai commencé à diriger, j'ai mis ça de côté. Jusqu'à ce que je sois nommé à l'Orchestre de Saint Louis, dans le Missouri. Une personnalité phare de la ville était Vincent Price, célèbre pour ses participations aux premiers films d'horreur et son rire démoniaque dans *Thriller*, de Michael Jackson. J'ai eu envie de lui composer *The Raven*, inspiré d'Edgar Allan Poe, son écrivain favori. Presque un concerto pour acteur, que nous redonnerons à Lyon, cette fois avec Lambert Wilson.

Vincent Price a-t-il un lien avec votre père ?

L'un des premiers films où il est apparu était *Le Chant de Bernadette*, en 1943. L'une de ces épopées bibliques dont l'époque avait le secret. Alfred Newman en avait composé la musique, mais mon père en avait fait un arrangement. En tombant dessus, mon épouse et moi-même en sommes de-

partitions, avait été jeté. Cindy a entrepris de tout réécrire d'oreille. C'est cet arrangement que nous jouerons en bis, avec violon et violoncelle solo. Les instruments de mon père et de ma mère, tout un symbole.

Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance hollywoodienne ?

Mon père travaillait à la Fox. Ma mère comme mon oncle étaient solistes pour la Warner. Mes parents rentraient des studios vers 17 heures. On passait à table à 18 heures. Tout de suite après, ils se mettaient à répéter avec le Hollywood String Quartet, qu'ils avaient fondé. Parfois jusqu'au matin. J'étais à l'étage, j'entendais toute la soirée les grands quatuors du répertoire mais aussi toutes sortes de musiques, pour le cinéma ou la variété, car mon père était orchestrateur pour de grands chanteurs. Ce fut la meilleure des écoles. Nous passions notre temps avec Frank Sinatra ou John Williams. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris quels incroyables musiciens avaient été mes parents, pour côtoyer d'aussi près tant de talents différents. Ils faisaient partie de mon paysage musical au même titre que Beethoven ou Stravinsky. Duke Ellington a parfaitement résumé : « Il n'y a que deux musiques : la bonne et l'autre. »

Et la tradition familiale se poursuit...

Mon fils m'a annoncé il y a quelques années qu'il voulait composer pour le cinéma. Un choc. Pendant son enfance, il n'avait manifesté aucun intérêt pour la musique. Mais j'ai moi-même mis des années à revenir à la composition, et à me « réconcilier » avec l'histoire familiale. Lorsque j'ai commencé à diriger dans les années 1960, mon père était décédé et je ne voulais surtout pas qu'on me présente comme « le fils de Felix Slatkin ». Aujourd'hui je suis fier de diriger dans un même concert une œuvre de mon père et une de mon fils. Quel musicien à cette occasion ? *Voyager 130*, la pièce de mon fils que je viens de créer à Dublin et que nous donnerons à Lyon, est une merveille. Un hommage au programme spatial *Voyager* et au Golden Record envoyé dans l'espace à destination d'éventuels aliens pour leur faire entendre les sons de la Terre. Il y a une dimension très cinématographique.

Cette dimension cinématographique

de l'orchestre, n'est-ce pas

ce que vous avez toujours défendu ?

Est-ce parce que mon éducation s'est faite d'abord par le quatuor, ou que mes rencontres avec le cinéma passaient d'abord par la musique ? Toujours est-il que j'ai été attiré par la dimension abstraite du symphonique beaucoup plus que par l'opéra, où l'on vous dicte l'histoire en vous imposant des images. Avec le symphonique, c'est vous qui faites le film. Tout bon chef d'orchestre doit faire son cinéma. Ce pouvoir de l'imagination stimulé par le sonore est extraordinaire, attention à ne pas l'effacer dans notre civilisation régie par l'image. J'ai dirigé beaucoup de ciné-concerts dans ma carrière, y compris à Lyon. Je préfère les ciné-concerts de films des années 1950 ou 1960, où il y a une marge d'erreur, de décalage, et donc une magie de l'instant : pour les blockbusters d'aujourd'hui, la technologie rend la présence du chef totalement sans intérêt. Mais je suis partagé lorsque je vois qu'aux États-Unis les orchestres ne communiquent que sur leurs ciné-concerts, et ne font plus la promotion du répertoire symphonique américain dont ils sont les garants. Cela va de pair avec la disparition totale de l'éducation artistique à l'école et le désintérêt des gouvernements pour l'art en général. Enfant, j'ai grandi dans une école publique. Nous avions trois chœurs, deux jazz-bands, un orchestre, un compositeur en résidence... Tout a changé avec Reagan. Il est troublant de songer qu'il a fallu un acteur président pour

Libre à vous

Vendredi à 23h

Guyonne de Montjou

LE FIGARO TV

LE FIGARO MAINTENANT À LA TÉLÉVISION

TNT IDF	CANAL+
34	126 / 136*
TF1+	France 4
468	345
France	France 5
203	247
M6	LeFigaro.fr
M7	et l'App

Le Figaro TV propose un large choix de programmes documentaires consacrés à la culture, au patrimoine, à l'histoire, au spectacle vivant et à l'art de vivre mais aussi des émissions de décryptages