

Les Siècles

L'HISTOIRE DU SOLDAT

Composée par Igor Stravinsky sur le livret de Charles Ferdinand Ramuz

CONCERT ILLUSTRÉ

Nicolas Simon, direction
Arnaud Marzorati, récitant
Cécile Pruvot, illustrations

Les musiciens des Siècles
Laetitia Ringeval, violon
Damien Guffroy, contrebasse
Christian Laborie, clarinette
Michael Rolland, basson
Fabien Norbert, trompette
Cyril Lelimosin, trombone
David Dewaste, percussions

CONTACT

ARTS/SCENE DIFFUSION

Marie-Lou Kazmierczak | +32 (0)2 537 85 91 | mlk@arts-scene.be

« La musique est le seul domaine où l'homme réalise le présent »

Igor Stravinsky

S'inspirant des contes populaires russes, du cirque et du jazz naissant, *L'Histoire du Soldat* est une œuvre révolutionnaire. Composée par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, c'est une œuvre qui embrasse les champs de la musique, de la danse, du théâtre : ainsi s'articulent et s'entremêlent parties musicales, dialogues, textes déclamés par le lecteur.

Nous découvrons une formation instrumentale innovante (violon, contrebasse, clarinette, basson, trompette, trombone et percussions) et ainsi, de nouveaux espaces sont explorés au travers de l'instrumentation, des rythmes, de la mélodie et de la voix.

Une véritable relation entre musiciens et comédiens est mise en lumière. De 7 à 77 ans, du mélomane au musicologue, c'est une musique pour tous, ludique et drôle mais aussi intense, virevoltante et émouvante.

L'ensemble Les Siècles s'empare de *L'Histoire du Soldat*, en la proposant en version lue et jouée. Les musiciens joueront sur des instruments de l'époque de la création pour en retrouver les sonorités.

Les musiciens et le lecteur partagent la scène avec un troisième acteur : l'illustration. Outre d'incarner les personnages du conte (principalement le Soldat Joseph et le Diable), l'illustration fabrique une nouvelle nature de spectacle : le concert illustré. Les illustrations évoluent et se succèdent, elles évoquent, suggèrent et ne disent pas tout, pour révéler d'autant plus l'expressivité de la musique et la fantaisie du texte.

A l'approche du centième anniversaire de la création de l'ouvrage, la version proposée par les Siècles se veut un hommage à la forme originelle de l'œuvre, à savoir un spectacle itinérant avec de la musique, un décor, des personnages, un conte à narrer et à faire voir.

Les Siècles

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d'une nouvelle génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent en perspective de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

Les Siècles sont en résidence dans le département de l'Aisne, artiste associé à la Cité de la Musique de Soissons et se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie, Opéra-Comique), Sénart, Amiens, Nîmes, Caen, Royaumont, Aix-en-Provence, La Côte Saint-André, Metz, et sur les scènes internationales de Londres (BBC Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam (Concertgebouw), Berlin (Konzerthaus), Bremen, Bruxelles (Klara Festival), Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, Tokyo, Essen,...

Leurs enregistrements des trois ballets de Stravinsky (*L'Oiseau de Feu*, *Petrouchka* et *le Sacre du Printemps*) ont remporté le Jahrespreis 2015 du Preis der Deutschen Schallplatten Kritik et ont emporté le prestigieux prix Edison Klassiek 2012 aux Pays-Bas. Leur disque Debussy a été élu Disque classique de l'année dans le Sunday Times et Editor's choice dans le BBC music Magazine & Gramophone.

Enfin plus récemment, la sortie du disque France-Espagne réunissant des œuvres de Chabrier, Ravel, Massenet et Debussy, a été récompensée d'un « Choc de Classica ». Dix opus sont déjà sortis dans leur label 'Les Siècles Live' en coédition avec Musicales Actes Sud : Berlioz, Saint-Saëns, Matalon, *L'Oiseau de Feu* d'Igor Stravinsky, Dubois, Liszt, Debussy, Dukas, *Le Sacre du Printemps* et *Petrouchka* d'Igor Stravinsky et le récent disque France-Espagne.

Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens de l'ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons. L'orchestre est partenaire de l'Atelier Symphonique Départemental de l'Aisne, du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz et de DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) en Picardie et en Île-de-France. L'orchestre est aussi à l'origine du projet « Musique à l'hôpital » proposé dans le service d'hémo-oncologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris et d'une résidence pédagogique à La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart. Les Siècles ont également été l'acteur principal de l'émission de télévision Presto proposée à plusieurs millions de téléspectateurs sur France 2 et éditée en DVD avec le concours du CNDP.

Nicolas Simon direction

Violoniste de formation, Nicolas Simon choisit rapidement de se consacrer à la direction d'orchestre. Ce « passeur », comme le décrit justement le critique Alain Cochard, qui cherche dans la musique la rencontre et le lien qui unit musiciens, compositeurs et auditoires, incarne une nouvelle génération de chefs d'orchestre français.

Chef associé de l'orchestre Les Siècles aux côtés de François-Xavier Roth, dont il a été précédemment l'assistant, Nicolas Simon participe aux orientations pédagogiques et artistiques de l'une des formations les plus demandées en Europe. Motivé par une curiosité insatiable, Il fonde en 2008 la Symphonie de Poche, un ensemble novateur et ambitieux doté d'une dizaine de musiciens qui place les arrangements du répertoire orchestral au cœur de son projet, facilitant ainsi l'accès des grands chefs-d'œuvre de la musique classique et des pages moins connues à tous les publics. Cette saison, Nicolas Simon dirige l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre National de Lorraine et, après le succès de leur tournée française au cours de l'été 2016 (Paris, Lyon et Aix-en-Provence), est de nouveau à la tête de l'Orchestre des Jeunes de la Palestine en mars 2016.

Les dernières saisons ont été marquées par des débuts avec l'Orchestre National de France (pour le programme de musique contemporaine, *Alla Breve*, en juin 2015). Il a également dirigé l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre de Poitou-Charentes et l'Orchestre Régional de Cannes PACA; et à l'étranger, le London Symphony Orchestra, le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg et l'orchestre baroque de Durban, en Afrique du Sud.

Passionné par le répertoire lyrique, il s'associera dès la saison prochaine à la mezzo-soprano Isabelle Druet et le ténor Cyrille Dubois dans un programme qui rend hommage à l'opéra français du XIXème siècle, mêlant les grands airs connus aux pages plus rares de Chabrier, Offenbach, Delibes, Thomas, Bizet et Berlioz. Il collabore également en tant qu'assistant aux productions du Théâtre de Caen et du Grand Théâtre du Luxembourg (*Idomeneo* de Mozart, 2012), du Théâtre-Auditorium de Bordeaux (*Salomé* de Richard Strauss, 2013) et de l'Opéra Comique de Paris (*Lakmé* de Léo Delibes, 2014).

Nicolas Simon est directeur artistique du festival « Les Musicales de Normandie » et s'investit sans compter dans le développement de la vie musicale du département de l'Aisne à travers l'Orchestre d'Harmonie Départemental qui associent jeunes, amateurs et musiciens des Siècles, l'Ensemble Instrumental de la Cité de la Musique de Soissons, et l'orchestre « Demos Soissons ». Depuis avril 2014, il est également le Directeur Artistique de la Philharmonie du COGE (Chœurs et Orchestres des Grandes Ecoles de Paris).

Arnaud Marzorati récitant

Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il obtient ensuite un Premier Prix de Chant au CNSM de Paris dans la classe de Mireille Alcantara. Son répertoire, varié, s'étend de la musique baroque à la création contemporaine.

Amoureux de l'Histoire de la Chanson Française, il initie avec sa *Clique des Lunaisiens*, de nouvelles rencontres entre ce répertoire populaire et la musique classique avec des partenaires tels que la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique, la Scène Nationale de Dunkerque, l'Opéra-Comique...

Plusieurs enregistrements témoignent de l'originalité de sa démarche et ont été salués par la critique : *Le Pape Musulman*, *La Bouche et l'oreille, 1789*, *Révolutions !* et dernièrement, *Votez pour Moi !*

Il crée également *La Guerre des Théâtres* (2015) et *Atys en folie* (2017), spectacles mis en scène par Jean-Philippe Desrousseaux.

Cécile Pruvot illustratrice

Après avoir travaillé pendant 8 ans en tant qu'architecte urbaniste à Paris au sein de plusieurs agences, Cécile Pruvot se consacre désormais à ses projets d'illustration et de graphisme. Musicienne amateur, son travail s'est naturellement orienté vers le milieu de la musique. Elle collabore depuis deux ans avec diverses formations, structures et artistes (illustrations, chartes graphiques, pochettes d'album, identité visuelle...), tels que la Symphonie de Poche, le duo Jatekok, Les Promenades Musicales du Pays d'Auge, ProQuartet centre européen de musique de chambre, Sarah Nemtanu, le quatuor Bedrich, Hélène Escriva, tubiste, l'ensemble Nouvelles Portées, les Chœurs et Orchestres des Grandes Ecoles...

S'intéressant particulièrement à l'articulation entre la musique et l'image sur le temps du concert, elle a commencé à travailler sur le dispositif du concert illustré en août 2014 avec *Ma Mère l'Oye* de Ravel, avec le chef d'orchestre Aurélien Azan Zielinski. En 2015 elle crée des illustrations pour *Petrouchka* de Stravinsky, en collaboration avec Nicolas Simon ; les illustrations furent projetées la première fois lors de deux concerts exécutés par l'orchestre de la Philharmonie du COGE, en mars 2015, et repris avec l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy en mai 2017. En décembre 2016, *Ma Mère l'Oye* et *Petrouchka* furent repris à l'Auditorium du Louvre, cette fois-ci dans leur version pour piano, avec le duo Jatekok.

Le dispositif

La projection se déploie comme un livre de conte, dont les pages se tournent au fil de la musique et du texte. Cette version en concert illustré de *L'Histoire du Soldat* souhaite mettre à l'honneur la structure très ciselée de l'œuvre où les trois dimensions (musique, texte, image) s'entremêlent sans jamais se faire d'ombre.

Les illustrations tendent à donner des clés d'écoute sur la richesse de la musique et le sens du texte, et de participer au voyage de Joseph, tant dans sa dimension réelle que dans sa dimension symbolique.

La lecture approfondie du conducteur fut le point de départ. Les nombreuses indications - notamment les mouvements de rideau, parfois ouvert, parfois fermé - nous ont permis d'articuler la projection avec la musique et le texte au plus proche des intentions initiales des auteurs, tant du point de vue musical, que narratif et de mise en scène.

Aussi, certains passages, comme la Marche du Soldat et toutes ses reprises, ou encore la Marche Royale et le Petit Concert, ne sont pas illustrés, laissant alors toute la place à l'écoute de la musique, et au spectacle des musiciens et du chef d'orchestre interprétant la partition.

Le récitant, lui, se tient assis derrière une petite table en bois, disposée derrière un rideau monté sur un portant. Ce rideau, ouvert ou fermé, que le récitant actionne tout au long du concert, permet de mettre l'accent sur ses multiples rôles et les subtilités du texte.

Photo : Communauté d'agglomération du Soissonnais

Précisions techniques

Projection :

250 illustrations sont montées sur KeyNote (Mac), sous forme de diaporama. Les temps de transition entre les illustrations sont précisément calibrés.

Le diaporama doit être déclenché manuellement pendant le concert, par Cécile Pruvot, qui doit pouvoir voir le chef d'orchestre.

Image format 4:3 HDMI

Disposition :

Musiciens et chef d'orchestre au centre de la scène.

Récitant côté cour, proche des musiciens.

Illustrations en fond de scène, légèrement au-dessus des musiciens.

Matériel demandé :

- Vidéoprojecteur : 15 000 lumens souhaités, minimum 10 000 Lumens.

- Câble de raccordement HDMI.

Si la salle est dotée d'un rétroprojecteur, un câble assez long doit pouvoir permettre de déclencher la projection depuis le devant de la scène.

- Ecran : placé en fond de scène, avec une base image maximum, idéalement disposé à 2m du sol.

- Souhaité : Mac avec le logiciel KeyNote installé ; Cécile Pruvot apporte son Mac si besoin.

Lumières :

- Lampes de pupitre pour musiciens + chef d'orchestre indispensables

- Eclairage face, avec découpes indépendantes pour musiciens, chef d'orchestre et récitant, pouvant être graduées selon la conduite lumière du concert (de plein feu à noir complet)

- Un pupitre lumière pour commander l'ensemble du dispositif

Fourni :

- Adaptateur HDMI pour raccordement Mac au dispositif de projection présent dans la salle.

- Lampes de pupitre si nécessaire

- Table

- Lampe de bureau (devant pouvoir être raccordée au système d'éclairage du spectacle) - Rideau et portant

Des essais vidéo et lumières doivent pouvoir être faits en amont de la générale et du concert (idéalement plage horaire de 3h).

CONTACT

ARTS/SCENE DIFFUSION

Marie-Lou Kazmierczak | +32 (0)2 537 85 91 | mlk@arts-scene.be