

BEETHOVEN

2027

SI TU NOUS ENTENDS

CONTACT

Marie-Lou Kazmierczak

mlk@arts-scene.be / +32 (0)2 537 85 91

LA
SYM
PHONIE
DE
POCHE
NICOLAS SIMON

TEASER

EXTRAITS VIDÉO DE LA CRÉATION
À LA CITÉ DE LA MUSIQUE -
PHILHARMONIE DE PARIS,
LE 26 JANVIER 2020

DISTRIBUTION

[LA SYMPHONIE DE POCHE
Nicolas Simon, direction

[ROBIN MELCHIOR
conception et arrangement

[TRISTAN LABOURET
présentation (optionnelle)

[EFFECTIF
13 musiciens
(quintette à cordes, accordéon,
harpe, flûte, 2 clarinettes,
saxhorn baryton, marimba, chef)

[DURÉE
75 minutes sans entracte

BEETHOVEN, SI TU NOUS ENTENDS...

À l'occasion du bicentenaire de la mort de Ludwig van Beethoven en 2027, La Symphonie de Poche présente son programme original *Beethoven, si tu nous entends...* L'ensemble célèbre le génie du compositeur à travers une relecture singulière de son œuvre sous la forme d'une symphonie-hommage composée par Robin Melchior et enregistrée en 2020 pour le label Klarthe.

Ecrive pour la sonorité et l'effectif singuliers de La Symphonie de Poche (quintette à cordes, accordéon, harpe, flûte, 2 clarinettes, saxhorn baryton, percussions centrées autour du marimba), l'œuvre *Beethoven, si tu nous entends...* prend racine dans l'univers du compositeur et plonge dans l'immensité à la fois de son œuvre symphonique mais aussi de sa musique de chambre.

Cette création fait entendre des extraits choisis de l'œuvre du compositeur, réunis, réarrangés voire transformés. Elle dépeint différents traits de la personnalité de Beethoven et conduit l'auditeur dans un voyage à travers les grandes étapes de la vie complexe du compositeur.

Le programme existe sous deux formes : exclusivement musicale, ou entrecoupée d'une présentation orale par le médiateur Tristan Labouret qui a écrit la trame biographique de la symphonie, tandis que Robin Melchior en a façonné le matériau musical.

**DE TOUS LES CRÉATEURS
DONT LES CHEFS-
D'ŒUVRE DÉFIENT LE
TEMPS ET MODÈLENT
LE VISAGE DE NOTRE
CIVILISATION, BEETHOVEN
EST SANS DOUTE CELUI
QUE CHACUN DE NOUS
A RECRÉÉ POUR SON
PROPRE COMPTE AVEC LE
SENTIMENT DE LA PLUS
ABSOLUE CERTITUDE".**

ANDRÉ BOUCOURECHLIEV

AU SUJET DE L'ŒUVRE

TABLEAUX D'UNE TRANSPOSITION PAR ROBIN MELCHIOR

Beethoven, si tu nous entends... propose un parcours musical d'une heure et quart à travers l'œuvre symphonique de Beethoven.

Des extraits issus principalement des neuf symphonies y sont mis en scène ; coupés, développés, transcrits ou transformés, ils tissent entre eux des liens tantôt évidents, tantôt inattendus, au sein d'une structure générale en cinq grands mouvements, introduits par un prélude et reliés les uns aux autres par trois interludes.

Les cinq mouvements principaux possèdent chacun leur propre matériau musical : ils dessinent ainsi différents portraits sonores du compositeur, s'inspirant d'une dramaturgie imaginée par Tristan Labouret.

Les Prélude et Interludes reprennent quant à eux des moments choisis de la *Symphonie Pastorale* (*Symphonie n°6*), parsemés de citations de l'*Ode à la Joie* (*Symphonie n°9*) et du motif dit « du destin » (*Symphonie n°5*). Cette « triple-entente » sert de fil conducteur à l'œuvre toute entière, comme une promenade au milieu de tableaux représentant les traits caractéristiques de la vie et de l'œuvre de Beethoven.

Sorti le 4 décembre 2020 (Klarthe)

La conception, l'idée, la performance mais aussi la qualité de l'enregistrement méritent la plus haute distinction. Pizzicato

Revisiter les symphonies de Beethoven en a peine plus d'une heure ? Un pari insolent... Et réussi ! Quel plaisir de retrouver La Symphonie de Poche, ses douze instrumentistes malicieux et son chef talentueux ! Leur relecture des symphonies de Ravel et Lalo avait fait nos délices, et l'on apprécie tout autant leur tentative de synthèse en soixante-quatorze minutes des symphonies de Ludwig Van Beethoven - un défi presque insolent, relevé avec tant de savoir-faire et d'inventivité qu'on ne peut qu'applaudir le résultat. [...] Chargé de la conception musicale, Robin Melchior a réorchestré et reticotté des extraits des symphonies (et d'autres œuvres) de manière à ce qu'on puisse soit les aborder comme une œuvre cohérente, soit s'en emparer comme un stimulant jeu de pistes. Et se délecter, par exemple, de ce que devient le poignant Allegretto de la Symphonie n°7 quand on y introduit un marimba.
Télérama (ffff)

PROGRAMME

Prélude

L'apprentissage évoque les débuts et la jeunesse du compositeur, dont le style et le discours des premières créations est encore très influencé par l'héritage musical de Mozart et Haydn.

Symphonies n°1, 2 et 8

Interlude

La passion de l'Inaccessible s'attache à la figure de l'« Immortelle bien-aimée », incarnation des femmes que Beethoven a fréquentées durant son existence, avec qui il a entretenu des relations plus ou moins intimes sans jamais les officialiser.

Symphonies n°4 et 9, Concerto pour piano n°5, Sonate pour piano n°14 "Clair de Lune"

Interlude

La révolte met en scène Beethoven dans son combat contre la tradition, l'oppression et surtout, contre lui-même et la surdité qui l'accable.

Symphonies n°3, 5, 6 et 7, Quatuor à cordes n°16

Interlude

La mort du héros évoque le *Testament de Heiligenstadt* et certains personnages emblématiques ayant inspiré le compositeur (notamment Bonaparte). Ce 4ème mouvement se déploie progressivement, comme une grande marche funèbre, froide et inexorable.

Symphonies n°7 et 3, Coriolan

La réconciliation a lieu — à la manière du compositeur qui renonce au suicide et poursuit son oeuvre. C'est dans une grande liesse que se termine cet hommage à l'oeuvre magistrale de Beethoven : amour de la nature et fraternité universelle se réconcilient avec le destin qui les unit... des premières aux dernières notes.

Symphonies n°6 et 9

LA SYMPHONIE DE POCHE

La Symphonie de Poche est fondée en 2013 par Nicolas Simon. Avec Lucas Henri, arrangeur historique de l'ensemble, il lui donne sa forme instrumentale définitive en 2015. Autour de l'accordéon, clé de voûte de la formation, se déploient le quintette à cordes, la flûte traversière, les deux clarinettes (dont une basse), le saxhorn baryton et, de chaque côté, les résonateurs que sont la harpe et le marimba.

Son esprit audacieux et sa sonorité singulière l'orientent vers des projets variés : « Eh bien, dansez maintenant... » avec la violoniste Deborah Nemtanu, « Le Parti d'en Rire » et « Boris Vian, l'écumeur de nuit » avec le comédien-chanteur Arnaud Marzorati, « Bourvil 100 ans » avec le chansonnier Emmanuel Pleintel, « Le Ring de Poche » avec le metteur en scène Edouard Signolet et l'illustratrice Cécile Pruvot, « Songs » avec la chanteuse Adèle Charvet, « Beethoven si tu nous entends... » — une symphonie-hommage écrite par Robin Melchior, l'un des principaux arrangeurs-compositeurs de La Symphonie de Poche.

La qualité et la pertinence de ses programmes sont reconnues dans le paysage musical français. La Symphonie de Poche s'est déjà produite à la Philharmonie de Paris, à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, à l'Opéra de Limoges, au Nouveau Siècle de Lille, au Théâtre de Sartrouville et au Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, à la Salle des concerts du conservatoire de Bruxelles, au Bal Blomet (Paris), au Théâtre Impérial de Compiègne, au Bateau-Feu de Dunkerque, au Théâtre de Cornouaille – Scène Nationale de Quimper, au Théâtre de Caen, au Conservatoire de Puteaux...

Elle est invitée dans de nombreux festivals : La Folle Journée de Nantes, Promenades musicales en Pays d'Auge, Flâneries musicales de Reims, Métis de Saint-Denis, Musicales de Normandie, Festival de Sully-sur-Loire, d'Artois, Midi-Minimes de Bruxelles, Semaine Musicale de Quimper, Classique au Large de Saint-Malo, Festival de Saint-Céré...

La sortie du premier enregistrement de l'ensemble en octobre 2017, « Eh bien dansez maintenant ! », est largement saluée par la critique (Le Monde, ffff Télérama...). Son deuxième CD, consacré au programme « Beethoven, si tu nous entends... », sorti en décembre 2020 sous le label Klarthe, reçoit un accueil tout aussi chaleureux. En 2024 paraît « Furiant » (Mirare) avec Deborah Nemtanu, en tournée pour 13 dates à La Folle Journée de Nantes.

La Symphonie de Poche conçoit et crée ses propres outils de médiation musicale, dans un esprit participatif et ludique, adapté au public concerné. En dehors des répétitions ouvertes et des représentations animées pour le jeune public (Quizz de Poche), une innovation pédagogique se démarque : le PVC Symphony. Ce projet pédagogique, à destination des collèges, offre la possibilité aux élèves de vivre une expérience de pratique instrumentale et orchestrale intuitive et de qualité, en fabriquant eux-mêmes et en apprivoisant les sonorités d'instruments en PVC (flûtes, clarinettes, tubas).

NICOLAS SIMON DIRECTEUR ARTISTIQUE

Chef principal de l'Orchestre de Caen, fondateur, directeur artistique et musical de La Symphonie de Poche, directeur musical du Yellow Socks Orchestra, chef du projet Démos, Nicolas Simon est un chef d'orchestre passeur. Il s'attache sans relâche à toujours renouveler l'étroite proximité qui unit interprètes, compositeurs et auditoires.

Nicolas Simon est apprécié à l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, l'Orchestre National de Metz, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre National de France, l'Orchestre du Capitole de Toulouse; et à l'étranger, au London Symphony Orchestra, au SWR Sinfonie Orchester Baden-Baden und Freiburg, à l'Orchestre de la Philharmonie de Bucarest et à l'Orchestre des jeunes de Palestine.

À l'opéra, il dirige *La Dame Blanche* à Rennes, Compiègne, Quimper, Tourcoing, Dunkerque, Besançon, et Saint-Céré. *Zaïde* à Rennes, Nantes, Quimper, Besançon, Avignon, *Pelléas et Mélisande* à Caen et *Le docteur Miracle* à Poitiers et Bordeaux.

ROBIN MELCHIOR ARRANGEUR- COMPOSITEUR

Inspiré autant par la musique symphonique que le rock progressif ou les airs irlandais, Robin Melchior cherche dans ses travaux à partager sa passion pour les mélanges d'influences et de sonorités, espérant ainsi contribuer à l'érosion des murs qui se dressent encore parfois entre les divers univers musicaux et leurs publics. Cette ouverture l'amène à collaborer avec divers artistes et institutions, pour du répertoire classique (Ensemble Aedes, Philharmonique de Radio France, Saxback Ensemble, Orchestre des Pays de Savoie), de la musique de film (Quatuor Debussy, Orchestre du Capitole de Toulouse, ONDIF) ou encore de l'électro, du jazz ou des musiques de tradition orale (Un Violon sur le Sable, Orchestre National de Metz, Trio Sora).

Guide conférencier à la Philharmonie de Paris pendant de nombreuses années, il considère la médiation comme un élément essentiel de son activité musicale. À cet effet, il s'investit depuis 2017 dans le projet Démos en tant qu'orchestrateur et conseiller artistique.

En 2012, Robin Melchior invente Pixelophonia, un ensemble symphonique visant à démocratiser la musique de jeu vidéo, projet dont il est producteur et directeur artistique jusqu'en 2020. Investissant le collectif de ses compétences de pédagogue et de chef, il fédère sur scène orchestre et public dans des spectacles dynamiques et participatifs, notamment à l'Auditorium Stravinsky de Montreux ou l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille.

C'est en 2015 qu'il fait la rencontre de Nicolas Simon : leurs multiples affinités les mènent à collaborer à de nombreuses reprises (Les Siècles, Le Philharmonicœur, La Co[Opera]tive). Avec La Symphonie de Poche, il écrit pour les programmes Bourvil 100 ans, Encore une Danse et Songs. Sa symphonie-hommage Beethoven, si tu nous entends... Le CD éponyme paraît cette même année et reçoit les meilleures critiques de la presse et du public.

Direction artistique **Nicolas Simon**

Président **Gilles Delebarre**

Diffusion **Marie-Lou Kazmierczak**

mlk@arts-scene.be

+32 (0)2 537 85 91

lasymphoniedepoche.com

LA
SYM
PHO
NIE
DE
POCHE
NICOLAS SIMON