

BEETHOVEN

SI TU NOUS ENTENDS

CONTACT

Marie-Lou Kazmierczak

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

Illustration : Cécile Pruvot

LA
SYM
PHO
NIE DE
P
OCHE
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...

Le spectacle *Beethoven, si tu nous entends* est une création en hommage à la musique de Ludwig van Beethoven.

Ecrit 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), *Beethoven, si tu nous entends* prend racine dans l'univers du compositeur et plonge dans l'immensité de son œuvre symphonique.

La Symphonie de Poche célèbre le génie du compositeur à travers cette symphonie-hommage, en proposant une création libre, mais toujours respectueuse de son œuvre.

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.

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

Œuvre sortie au disque sous le label Klarthe le 4 décembre 2020.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

La transmission est au cœur du projet de La Symphonie de Poche : éveiller, sensibiliser, émouvoir à travers la musique, faire connaître les artistes et leurs œuvres tout en s'amusant. Sous l'impulsion de Nicolas Simon, elle a imaginé, en complément du concert pédagogique, deux formats d'ateliers ludiques, participatifs et instructifs.

**LE JEU EST LA
RESPIRATION DE L'EFFORT,
L'AUTRE BATTEMENT
DU CŒUR, IL NE NUIT
PAS AU SÉRIEUX DE
L'APPRENTISSAGE,
IL EN EST LE
CONTREPOINT.**

DANIEL PENNAC

QUIZZ DE POCHE

Autour de l'œuvre *Beethoven, si tu nous entends*, les élèves testent leurs connaissances en musique ! Animé par Robin Melchior, arrangeur-compositeur et inventeur de nombreux outils de médiation pour tous les publics, et Nicolas Simon à la tête de La Symphonie de Poche, le Quizz de poche permet aux jeunes de confronter leur savoir en équipes, de décrypter le langage musical en les mettant en situation d'écoute et de pratique : jeux de rythmes, chant, manipulation d'instruments...

ATELIER D'1H À 2H

Format adaptable de 2 à 15 musiciens

Totalement novateur, le PVC Symphony est un vaste projet pédagogique de pratique instrumentale sur instruments en PVC, fabriqués par les élèves eux-mêmes ! Ils sont accompagnés par plusieurs musiciens et participent à une représentation durant un concert de La Symphonie de Poche autour de deux œuvres symphoniques de Beethoven.

**5 À 10 ATELIERS DE 2H (selon l'objectif poursuivi)
(4 musiciens : flûte, clarinette, tuba, chef)**

DÉCOUVRIR EN VIDÉO

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 collèves, 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