

TRANSATLANTIC RHAPSÓDY

CONTACT

Marie-Lou Kazmierczak

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

Illustration : Cécile Pruvot

LA
SÝM
PHO
NIE
DE
POCHE
NICOLAS SIMON

**TEASER, ENREGISTRÉ À LA SALLE GRAMONT DU
CONSERVATOIRE DE PUTEAUX LE 28.05.2022**

DISTRIBUTION

[LA SYMPHONIE DE POCHE
Nicolas Simon, direction

[DEBORAH NEMTANU
violon

**[ROBIN MELCHIOR
ET LUCAS HENRI**
arrangements et composition

[EFFECTIF
14 musiciens
(1 violon solo, quintette à
cordes, accordéon, harpe,
flûte, 2 clarinettes, saxhorn
baryton, marimba et autres
percussions, chef)

[DURÉE
70 minutes sans entracte

TRANSATLANTIC RHAPSÓDY

Pablo de Sarasate et Maurice Ravel sont basques. Ravel et Gershwin s'admirent, se rencontrent. Gershwin et Bartók se manquent de peu à New-York : si le premier y naît, le second y meurt. Lucas Henri est passionné par la musique américaine sous toutes ses formes mais aussi par la musique de Maurice Ravel. Tous ces artistes partagent une histoire avec l'océan qui relie ancien et nouveau continents. Tous dialoguent, chantent leur culture, à voix nue ou à travers celle du violon. Ils tissent leurs airs, les rapiècent tel le rhapsode originel, celui qui coud ensemble les ôdes (du grec rhaptein: attacher ou ajuster en cousant / ôdê : chant).

**UNE RHAPSODIE
EST ESPAGNOLE,
BASQUE, IBÉRIQUE,
SLAVE, BULGARE
OU PORTUGAISE [...]
L'ÉPITHÈTE DE NATURE
DE LA RHAPSODIE
EST UNE ÉPITHÈTE
GÉOGRAPHIQUE : ELLE
SE RAPPORTE AU LIEU
D'OÙ ELLE VIENT.**

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH

Transatlantic Rhapsody s'intéresse à la rhapsodie, ce genre instrumental de style et de forme très libres, proche de l'improvisation. Ce n'est pas un hasard si la rhapsodie a été (et est toujours !) un genre très prisé des compositeurs, en particulier dans les partitions pour violon : ses racines puisent le plus souvent à la source des musiques populaire et folklorique. Le folklore d'Europe Centrale, notamment, y tient une place de choix avec ses musiques par essence virtuoses, riches, colorées, virevoltantes dont on ne peut prédire le dénouement.

Incarnant idéalement cette figure de la violoniste rhapsode, nous sommes heureux de retrouver **Deborah Nemtanu** pour ce nouveau programme qui s'inscrit dans la continuité de notre enregistrement « Eh bien, dansez maintenant ! » consacré à la danse dans la musique française, autour notamment de *Tzigane* de Ravel. Si le rhapsode est celui qui chante ou déclame des œuvres écrites par un autre, il est aussi celui qui coud les odes (chants) ensemble et tisse un fil invisible entre les différents univers, motifs, fragments qui composent ces œuvres. En ce sens, la rhapsodie correspond avant tout à un état d'esprit empreint d'ouverture, de liberté, de curiosité et de fantaisie.

Nous avons souhaité ici mettre en miroir des œuvres composées de part et d'autre de l'Atlantique, afin de révéler le développement et la persistance de la rhapsodie dans la musique, les correspondances qu'elle tisse entre l'ancien et le nouveau continent, tout en suivant les trajectoires de compositeurs parfois exilés, souvent épris de liberté.

Le programme est donc construit autour de la *Rhapsodie pour violon n°1* de Bartók, qui emporte dans son exil aux Etats-Unis la musique traditionnelle de son pays qui continuera de façonner son style si singulier. Il mourra de l'autre côté de l'océan, le regard tourné vers sa Hongrie natale...

D'autres regards se portent vers l'Europe, comme celui de Gershwin qui, d'une certaine manière, s'inspire de l'esprit rhapsodique pour composer son poème symphonique *Un Américain à Paris*. Avec ce traitement élastique des thèmes, cette virtuosité à passer d'un tableau à l'autre, d'une ambiance à l'autre, Gershwin nous offre une découverte vivante et foisonnante de la capitale française. Nous évoquerons l'amitié transatlantique entre Gershwin et Ravel qui s'inspirera de l'arrivée du jazz en Occident pour écrire le second mouvement (intitulé « Blues ») de sa *Sonate pour violon et piano n°2*. Nul doute que ses origines basques auront favorisé son intérêt et son attachement à l'autre continent — certains pensaient même que les Basques et les Américains natifs avaient les mêmes origines !

En regard de cette admiration réciproque entre Ravel et Gershwin, le compositeur français Lucas Henri, passionné des musiques américaines, sera à l'honneur avec sa pièce *Un bougnat sur Broadway*, sorte de voyage retour en réponse à l'œuvre de Gershwin où l'on plonge dans le regard d'un auvergnat fasciné par les lumières et l'effervescence de Manhattan.

Le programme serait incomplet sans *Les Airs Bohémiens* de Pablo de Sarasate, violoniste et compositeur basque espagnol parmi les plus célèbres de son temps, qui illustra dans son œuvre le fantasme de la musique improvisée d'Europe Centrale propre à la fin du 19e siècle ; de même que Chabrier, à la même époque, écrivit *España*, rhapsodie pour orchestre inspirée par les impressions vives que firent sur lui les mélodies, les rythmes et le style des musiques espagnole et andalouse.

PROGRAMME

CHABRIER

ESPAÑA

BÉLA BARTÓK

RHAPSODIE POUR VIOLON N°1

GEORGE GERSHWIN

UN AMÉRICAIN À PARIS

MAURICE RAVEL

BLUES

SONATE POUR VIOLON ET PIANO N°2

LUCAS HENRI

UN BOUGNAT SUR BROADWAY

PABLO DE SARASATE

LES AIRS BOHÉMIENS

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

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 d'œuvres choisies dans le programme.

DÉCOUVRIR EN VIDÉO

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

QU | ZZ DE | POCHE

Autour du spectacle Transatlantic Rhapsody, les élèves testent leurs connaissances en littérature et 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 et poétique en les mettant en situation d'écoute et de pratique : jeux de rythmes, écriture, chant, manipulation d'instruments...

**ATELIER D'1H À 2H
Format adaptable de 2 à 15 musiciens**

LA SYMPHONIE DE POCHE

La Symphonie de Poche est fondée en 2013 par Nicolas Simon. Elle trouve sa forme instrumentale définitive en 2015 lorsqu'elle accueille en son sein l'accordéon, clé de voûte autour de laquelle se déploie le quintette à cordes. Viennent ensuite 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 » 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 composée par Robin Melchior.

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 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 - SN de Quimper...

Elle est invitée dans de nombreux festivals : 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...

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.

Animée par un fort désir de transmission, La Symphonie de Poche porte un projet novateur créé par Nicolas Simon : 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).

La Symphonie de Poche reçoit le soutien de La Caisse des Dépôts, mécène principal.

NICOLAS SIMON DIRECTEUR ARTISTIQUE

Chef principal de l'Orchestre de Caen, fondateur, directeur artistique et musical de La Symphonie de Poche et du Philharmonicœur, directeur musical du Yellow Socks Orchestra, chef associé de l'orchestre Les Siècles, chef du projet Démos, Nicolas Simon est un chef d'orchestre « passeur », comme le décrit justement le critique Alain Cochard. Il s'attache sans relâche à toujours renouveler l'étroite proximité qui unit interprètes, compositeurs et auditoires.

Nicolas Simon dirige régulièrement l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, 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 de Bayonne Côte Basque.

Il a également été apprécié à l'Orchestre National de France, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre Pasdeloup, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre Régional de Cannes PACA ; et à l'étranger, au London Symphony Orchestra, au SWR Sinfonie Orchester Baden-Baden und Freiburg, à l'Orchestre des jeunes de Palestine.

Nicolas Simon est artiste associé à La Cité de la Musique et de la Danse GrandSoysons.

DEBORAH NEMTANU VIOLON

Née en 1983, à Bordeaux, dans une famille passionnément musicienne, Deborah Nemtanu a quatre ans lorsqu'elle choisit le violon. La précocité dans la réussite et la diversité dans le talent caractériseront son parcours.

Après avoir obtenu son prix première nommée en 2001 au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, elle multiplie les distinctions internationales : prix de l'Académie Maurice Ravel en 2001, quatrième prix et prix spéciaux au concours Jacques Thibaud en 2002, participation au Perlman Program (USA) en 2007, deuxième prix du Concours Benjamin Britten de Londres en 2008, couronné par un concert avec le Royal Philharmonic Orchestra.

En 2005, elle est nommée premier violon solo de l'Orchestre de Chambre de Paris, un poste de haute responsabilité qu'elle occupe toujours aujourd'hui. A ce titre, elle se produit régulièrement comme soliste au Théâtre des Champs-Élysées, notamment dans le Concerto n°3 de Saint-Saëns, la Symphonie espagnole de Lalo, le concerto de Brahms ou les concertos de Bach, établissant au passage des relations de profonde confiance avec des chefs tels qu'Andris Nelsons, Louis Langrée, Juraj Valčuha ou Sir Roger Norrington.

Curieuse et passionnée, Deborah Nemtanu élargit progressivement son champ d'action : en proposant des programmes où elle passe habilement du violon à l'alto ; et en dirigeant elle-même l'Orchestre de Chambre de Paris, en connivence avec les musiciens de l'orchestre, dans un véritable esprit chambriste.

En 2015/2016, elle dirige des symphonies de Mozart à l'Hôtel Sully à Paris (retransmis par France 3) et au Palais Farnèse à Rome. En tant que soliste, elle joue au Festival Enescu et au Festival d'Augsburg sous la direction de Sir Roger Norrington. Elle se produit également aux Folles journées de Nantes et de Tokyo, au festival de Salzburg, au Festival de Montpellier, au Musée d'Orsay et au Festival des Midis-Minimes, à Bruxelles, son premier récital avec la pianiste Natacha Kudriskaya est une euphorie !

Au fil des des tournées, Deborah Nemtanu multiplie les rencontres musicales fécondes, notamment avec Boris Berezovsky, Stephen Kovacevich, Romain Descharmes, Jean-Frédéric Neuburger, Adam Laloum, François Leleux, Emmanuel Pahud, Fazil Say, Daniel Hope, sans compter sa sœur Sarah Nemtanu, également violoniste et partenaire de toujours.

LA SYMPHONIE DE POCHE

Direction artistique **Nicolas Simon**

Président **Gilles Delebarre**

Diffusion **Marie-Lou Kazmierczak**

mlk@arts-scene.be

+32 (0)2 537 85 91

lasymphoniedepoche.com

Mécénat

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal