

DOSSIER ARTISTIQUE

22

23

TITAN

DIVERTIMENTO

PROGRAMME MUSICAL

Gustav Mahler, Symphonie en ré Majeur n°1, dite "Titan"

I - Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut (lentement, en traînant, comme un bruit de la nature)

II - Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (puissant, agité mais pas trop rapide) - Trio. Recht gemächlich (vraiment tranquille)

III- Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (solennel et mesuré, sans traîner)

IV- Stürmisch bewegt (tourmenté, agité)

Durée : 1h20 sans entracte

Effectif : env 80 musiciens + cheffe + 1 récitant

DISTRIBUTION

Orchestre Symphonique Divertimento

Laurent Soffiati, conception, mise en scène et récitant

Daniel Fayet, scénographe

NN, vidéaste

Camille Villanove, musicologue

Zahia Ziouani, direction

SYMPHONIE N°1, dite "TITAN"

- **Durée moyenne d'exécution** : 50 minutes

- **Composition** : 1885-1888 ; révision en 1893.

- **Création** : 1ère version à Budapest, le 20 novembre 1889 sous la direction du compositeur (il venait d'être nommé directeur de l'Opéra royal)

Version définitive : Berlin, le 16 mars 1896 sous la direction du compositeur

- **Titre 1e version** : Poème symphonique

- **Titre 2e version** : Titan, poème musical en forme de symphonie

- **Titre revendiqué par Mahler finalement** : Symphonie n°1

NOTE D'INTENTION

La *Symphonie n°1* de Gustav Mahler est une œuvre symphonique grandiose et majestueuse dans sa forme. Elle a été un tournant dans l'histoire de la musique et de l'écriture pour orchestre. L'œuvre est inspirée par des peintures, des poèmes, la nature, l'histoire personnelle de Mahler.

Nous souhaitons incarner la poésie de cette œuvre musicale, sa dimension graphique et illustrative en proposant une version singulière mêlant textes et visuels, mise en perspective de l'œuvre, de l'homme et du compositeur qu'a été Gustav Mahler. Pour cela, nous ferons appel à un comédien qui nous fera entendre des textes entre les différents mouvements de la symphonie et fera le lien entre le public et l'orchestre pour les parties narratives.

Donner à voir et entendre la musique par la dimension visuelle au travers de projections des œuvres qui ont inspiré Mahler, telles que Moritz von Schwind ou Jacques Callot, graveur lorrain du XVIIIe siècle...

Le concert proposera autour de l'œuvre symphonique des textes, des correspondances, des poèmes et des œuvres picturales inspirantes qui seront mises en mouvement au gré de l'émotion de la symphonie. Par des écrans de projections, la musique jaillira des peintures qui seront animées, mises en relief, vivantes autour de l'orchestre.

Nous souhaitons que le public soit immergé dans le processus créatif de Gustav Mahler, qu'il découvre dans quelles conditions l'œuvre a été conçue. Dans quelle énergie, états d'âme, passions l'homme Gustav Mahler s'est laissé traverser pour que le compositeur conçoive cette 1ère symphonie dite « Titan ». Partager les tourments d'un homme face à cette œuvre titanesque.

Laurent Soffiati

« [Mes symphonies] expriment tout le contenu de ma vie. Tout ce que j'y ai mis, je l'ai vécu et souffert. Elles sont vérité et poésie dans le langage des sons. »

Gustav Mahler

Moritz von Schwind, *Comment les animaux enterrent le chasseur* (1850)

SOURCES LITTÉRAIRES

Gustav Mahler - " Die zwei blauen Augen von meinem Schatz "

écrit en 1883-85 et publié en 1897 dans Lieder eines fahrenden Gesellen, n° 4, pour voix grave et orchestre
Traduction © 2009 Guy Laffaille

Les deux yeux bleus de ma bien-aimée
m'ont envoyé dans le vaste monde.
Alors je dois dire adieu à cet endroit très cher.
Oh, yeux bleus ! Pourquoi m'avez-vous regardé ?
Maintenant j'ai un chagrin et une douleur éternels !

Je suis parti dans la nuit tranquille,
à travers la lande sombre.
Personne ne m'a dit adieu.
Adieu ! Mes compagnons étaient l'amour et le chagrin.

Sur la route se tenait un tilleul,
et là pour la première fois j'ai dormi.
Sous le tilleul,
qui faisait tomber sur moi ses fleurs comme de la neige,
je ne savais pas ce que la vie fait,
et tout, tout, s'est arrangé !
Tout, tout ! Amour et chagrin,
et le monde et le rêve !

Gustav Mahler - " Ringel, ringel Reih'n ! "

écrit en 1883-85 et publié en 1897 dans Lieder eines fahrenden Gesellen, n° 2, pour voix grave et orchestre

Tourne, tourne, la ronde !
Que ceux qui sont joyeux y entrent !
Que ceux qui ont des soucis les laissent à la maison !
Celui qui embrasse une petite chérie,
Qu'il est heureux !
Hé ! Hans, tu n'en as pas ?
Alors cherche-t-en une !
Une petite chérie, c'est bon. Hourra !

Tourne, tourne, la ronde !
Hé ! Gretel, que fais-tu là toute seule ?
Tu regardes de l'autre côté vers le petit Hans ?
Et le mois de mai est si vert !
Et le petit vent qui passe !
Hé ! regardez donc ce pauvre Hans !
Comme il court vers la danse !
Il cherchait une petite chérie, hourra !
Il l'a trouvée ! Hourra !
Tourne, tourne, la ronde !

SOURCES PICTURALES

Israël, ex. cum Primal. Reg.
 A l'écart des forêts, et des lieux solitaires . . . Ces infâmes Voleurs vivent en Alphas
 Bien loin de l'exercice et des soins militaires, Et leur bras tout sanglant ne fit plus qu'un larcin
 Tant ils sont possédés, d'une cruelle envie
 D'oster aux Voyageurs et les biens et la vie . . .

Jacques Callot (graveur, 1592-1635)

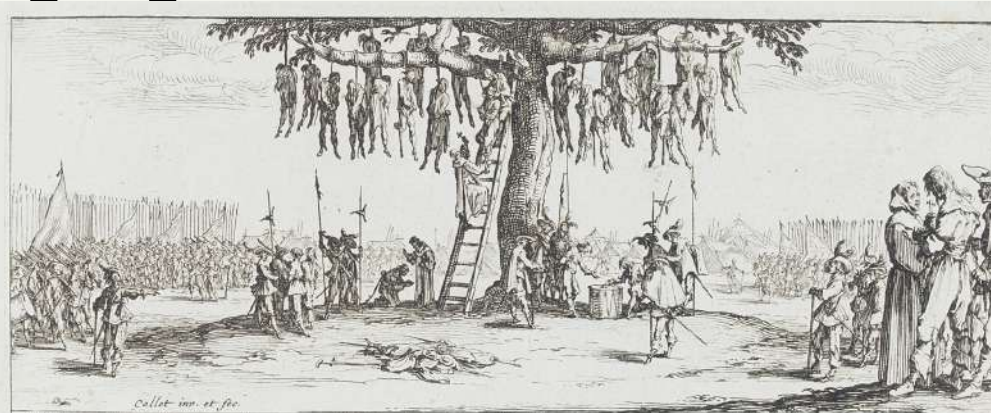
Les Grandes Misères de la guerre

série de dix-huit eaux-fortes

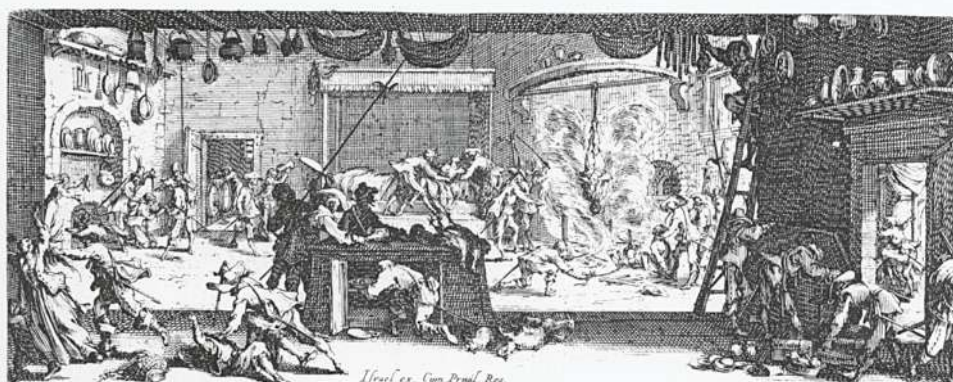
éditées en 1633, évoque les ravages de la Guerre de trente ans

Israël, ex. cum Primal. Reg.
 Ceux qui pour avoir à leur mauvaise Gonne
 Manquée à leur deuoir, font de tyrannie,
 Ne se plaignent qu'au mal violent la raison;
 Et sont les actions pleines de trahison.
 Produisont dans le Camp nul Jugement
 Sont oust chassiez, et passiez par les armes . . .

Callot inv. et. fec.
 - A la fin ces Voleurs infâmes et perdus,
 Comme fruites malheureux à cet arbre pendus
 Voyez bien que le crime horrible et noire exécution
 Est le mesme instrument de honte et de vengeance,
 Et que c'est le Destin des hommes vicieux
 De passer cest ou tard la justice des Cieux . . .

Israël, ex. Cum Primal. Reg.
 Voilà les beaux exploits de ces coeurs inhumains
 Ils ravagent par tout rien ne chappe à leur main
 L'un pour avoir de l'or, saute des suplices,
 L'autre à son forfait anime les complices,
 Et tous d'un mesme accord commettent mechamment
 Le vol, le rapt, le meurtre, et le violent . . .

ACTION CULTURELLE

BORD PLATEAU

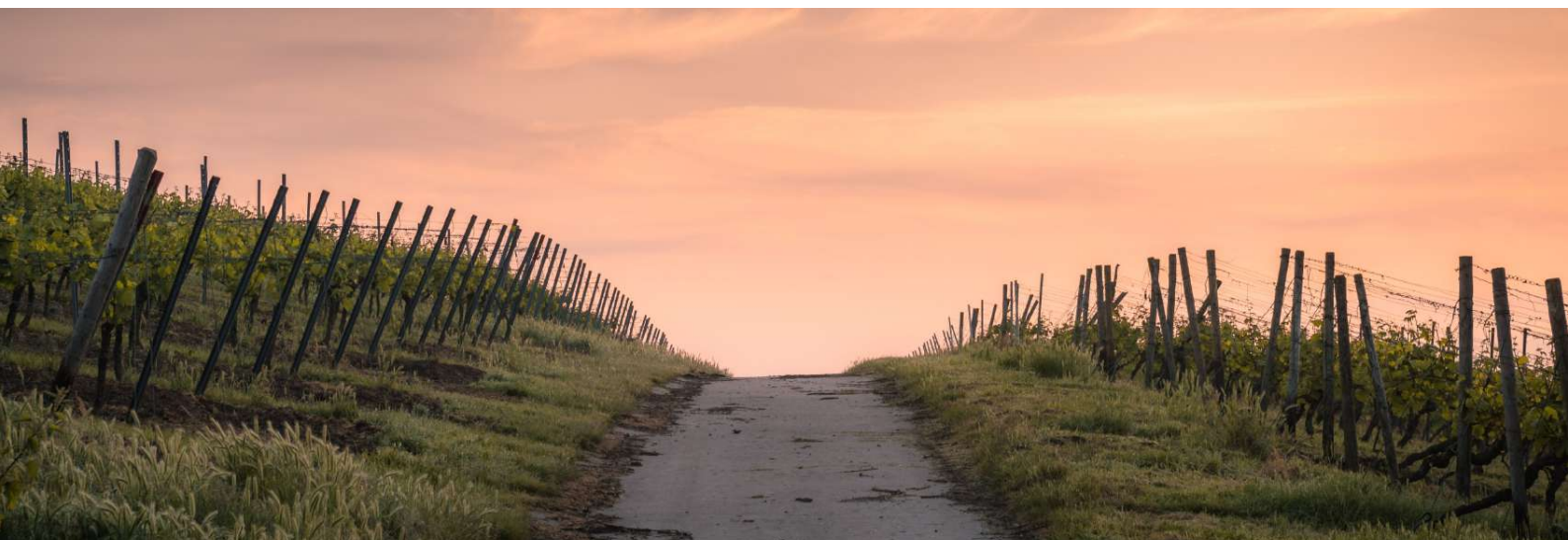
Les rencontres en bord plateau autour du concert convient Zahia Ziouani et un ou plusieurs solistes liés à la production à s'exprimer sur le contenu artistique puis à échanger avec le public. À travers cette rencontre, le spectateur est invité à comprendre le processus de création du spectacle et le contexte du programme artistique.

- Durée : 45' à 60'
- Public : Tout public, scolaires à partir du collège
- Intervenants : Zahia Ziouani, artistes associés
- Lieux d'interventions : Salle de concert ou structures sociales éducatives et culturelles
- Ressources : Note de programme

PARCOURS DÉCOUVERTE

Pour préparer et donner des clés d'écoute en amont du concert, les musiciens de l'OSD rejoignent les bancs de l'école. Ces sessions de rencontres, d'échanges et de partage sont l'occasion de décrypter et de faire découvrir aux publics l'univers symphonique et le répertoire de l'orchestre au travers des instruments, des compositeurs et de nombreux extraits musicaux et vidéos pour préparer la venue au concert de l'OSD.

- Durée : Ateliers en classe : 2h00
- Accès au concert : 2h
- Public : Scolaires, centres sociaux, maisons de quartiers, associations
- Intervenants : Musiciens-intervenants de l'OSD
- Lieux d'interventions : En classe, dans les maisons de quartier et centre sociaux
- Ressources : Note de programme, livret et guide pédagogique

BIOGRAPHIES

ZAHIA ZIOUANI

Zahia Ziouani a étudié la direction d'orchestre auprès du Maestro Sergiù Celibidache. En 1998, elle crée l'Orchestre Symphonique Divertimento qui, grâce à son travail remarquable, s'inscrit aujourd'hui dans la lignée des grands ensembles symphoniques sur le plan national et international. En 2007, elle est nommée premier chef d'orchestre invitée de l'Orchestre National d'Algérie. Elle est également chef d'orchestre associée de l'Ensemble Instrumental Densités 93. Elle se produit régulièrement aux côtés de solistes de renom (Raphaël Pidoux, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Tedi Papavrami, Xavier Phillips, Déborah Nemtanu, Sophie Koch, Ferruccio Furlanetto, Patrick Messina, Michel Moragues, Adam Laloum, Shani Diluka,...) dans des lieux prestigieux (Philharmonie de Paris, Salle Pleyel, L'Olympia, Le Grand Théâtre de Provence...). Elle est régulièrement invitée à diriger des orchestres en France et à l'étranger. Très sensible aux problématiques d'accès à la culture pour tous les publics, Zahia Ziouani se consacre à des actions et projets ambitieux permettant de sensibiliser les publics à la musique symphonique et lyrique. Elle est associée à la direction artistique et pédagogique du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale à vocation Sociale). Elle est par ailleurs directrice du Festival Classiq' à Stains.

Pour l'ensemble de son activité, Zahia Ziouani a reçu plusieurs distinctions : en 2019, Commandeur de l'Ordre National du Mérite ; en 2014, Officier des Arts et des Lettres ; en 2012, Chevalier des Arts et des Lettres ; en 2008, Chevalier de l'Ordre National du Mérite français ; en 2007, premier Prix de Musique (Récompense la plus élevée décernée pour sa contribution et son investissement dans la vie musicale de l'Algérie) et en 2006, Le Trophée de la réussite au féminin.

Zahia Ziouani est membre du Conseil présidentiel des Villes, du Conseil d'administration de la Fondation France Télévisions, du Conseil d'administration de la Fondation Jean-Luc Lagardère, du Conseil Scientifique de l'Université Paris-8, du Conseil d'Orientation de l'Institut Vaucanson et du Conseil d'administration des Amis de l'IMA... Un documentaire « Zahia Ziouani, Une chef d'Orchestre entre Paris et Alger » illustrant son travail artistique de chef d'orchestre a été diffusé sur les antennes d'Arte, France Télévisions et sur Mezzo. Elle est également l'auteur de l'ouvrage, « La Chef d'Orchestre », aux éditions Anne Carrière.

**CONCEPTION ARTISTIQUE
CHEFFE D'ORCHESTRE**

LAURENT SOFFIATI

Laurent Soffiati est comédien, metteur en scène, chanteur et auteur. Il est fondateur et directeur artistique de la Compagnie Idéal Cinéma, du Festival Storie di Passi de Ferrare et du Festival Idéal de Bram. Originaire de l'Aude, il découvre le théâtre au collège de Bram, sur les planches de l'ancien "Idéal Cinéma", puis en classe A3 au lycée de Castelnaudary. Il étudie ensuite l'art dramatique à la faculté d'Aix-en-Provence, puis intègre la 59ème promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (1997-2000). Il a entre autres comme professeurs Nada Strancar, Alain Knapp, Serguei Isaev, Grishka Bogdanov... Il travaille ensuite le chant au Conservatoire de Paris avec Sonia Nigoghocian et Anne-Marie Liénard et dans les masterclass de Michel Piquemal. Depuis plus de 25 ans, il joue Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare, M.L Fleisser, B. Strauss, R. Walser, Daudet, Feydeau, Billetdoux, Lagarce, Colas, Koltès... sous la direction de J. Savary, J.C Penchenat, C. Stavisky, C. Benedetti, P. Delaigue, S. Tesson, E. Suarez, N. Ducron, L. Rabih...

Il construit des ponts entre théâtre et musique en travaillant en tant qu'auteur, comédien et metteur en scène avec de nombreux chœurs et orchestres pour des œuvres d'Honegger (Orchestre national de Lyon-Jun Markl) Brahms (Chœur de Radio France/Chœur de l'Opéra de Rouen-D. Bargier), Mozart (Chœur Vittoria d'Île de France-M. Piquemal), Beethoven(Orchestre de chambre Pélleas-B. Lévy) et des musiques du Monde (Chœur Académique de La Réunion-N. Wélinisky) ainsi que des programmes aux grandes orgues avec Philippe Lefebvre (Notre Dame de Paris-Chartres) ou des mises en scène d'opéras contemporains (Aix-Marseille-Bogota) avec Sybille Wilson (R. Hayrabédian-Musicatzeize).

Il collabore régulièrement avec la cheffe d'orchestre Zahia Ziouani et son Orchestre Symphonique Divertimento. En 2018, il adapte, met en scène et interprète « Le Songe d'une nuit d'été » de Mendelssohn. En 2019, « Novecento, pianiste » d'A. Barricco avec le Brassband de l'OSD. En 2020, il crée « Encore une histoire ! » spectacle jeune public d'après « L'arbre sans fin » de C. Ponti.

Il participe à de nombreuses lectures de poésie, romans, correspondances, lectures musicales (Pirandello, Hrabal, Pennac, Sinatra, Yourcenar, Pascal, Eluard, Ronsard, Capek, Jazouli, Suarès, Tesson, Hugo...). Il met sa voix, sa sensibilité et son engagement artistique au service de ses créations : « D'un exil mon Amour », « Je n'oublie rien », « Et je suis resté debout » (vie et œuvre du poète Joë Bousquet-Label Centenaire), « Prosper Estieu, instituteur public et poète », « Cours toujours » création 2019.

Il s'investit également dans la transmission de l'art dramatique et oratoire, notamment en milieu scolaire et en instituts supérieurs, ainsi qu'auprès de chorales. Il enseigne le théâtre à l'Ecole des Arts de Bram et collabore avec la cheffe de chœur Florence Vettes en lycées et collèges de Carcassonne.

**ÉCRITURE
MISE EN SCÈNE
RÉCITANT**

Un son lumineux, des partis pris artistiques forts, un engagement durable sur le territoire, une énergie sans limite et le plaisir de jouer ensemble : voilà les ingrédients qui font la singularité de l'orchestre Divertimento. Depuis 1998, la formation guidée par sa cheffe Zahia Ziouani met sa musique au service d'une philosophie exigeante : celle de s'inscrire dans son temps, transmettre et partager dans une quête exploratoire, inlassablement portée par sa vocation de démocratisation culturelle.

Au carrefour des styles musicaux et des expressions artistiques, Divertimento trace un sillon régulier en manifestant son attachement constant à la rencontre et à la diversité des cultures. L'orientation vers les répertoires de la méditerranée, les musiques populaires et traditionnelles prennent part à l'identité de l'ensemble depuis sa création. Inspiré par la richesse de ses références, Divertimento tisse le lien entre les grandes œuvres symphoniques et les courants musicaux à leur source : España de Chabrier, la Danse Bacchanale de Saint-Saëns... Sa ligne artistique dessine un format symphonique hors des codes, en faisant dialoguer les arts : musique, théâtre, danse... sans pour autant s'affranchir des programmes du grand répertoire, porté auprès des publics les plus éloignés de la musique classique. Cette proposition unique associe Divertimento aux plus grandes salles, qui sollicitent ses musiciens pour leur approche hors du commun.

22

23

DIVERTIMENTO

CONTACT : Aurore Saby
+33(0) 6 58 34 97 99 - aurore.saby@losd.fr
www.orchestre-divertimento.com

