PASTORALE

DIVERTIMENTO

DOSSIER ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

OUVERTURE LES HÉBRIDES
L'Ouverture des *Hébrides* a été composée entre 1829 et 1932 alors que Felix Mendelssohn parcourt l'Ecosse et l'Italie, ce qui lui permet d'ébaucher la Symphonie écossaise et la Symphonie Italienne, les deux symphonies de Mendelssohn les plus connues.
Nommée "Les Hébrides" en France, en référence à un archipel au nord de l'Ecosse (réputé pour l'inhospitalité de son climat), son nom le plus commun est Fingal's Cave (La Grotte de Fingal) dans les pays anglo-saxons, Fingal étant l'un des personnages mythiques des Poèmes d'Ossian ,recueil de chants du IIIe siècle attribués au barde Ossian.

SYMPHONIE N°6 - dite *Pastorale*
La *Symphonie n°6* de Beethoven est créée à Vienne en même temps que la 5ème et son fameux « pom pom pom pom ». Rigoureusement contemporaine de la Cinquième Symphonie, la Sixième, à laquelle Beethoven donna lui-même l'appellation Pastorale, se situe aux antipodes. Jamais œuvres sœurs ne furent si dissemblables. À l'écriture hallucinée de sa jumelle, la Sixième oppose une cohorte de longs thèmes idylliques. Œuvre à programme, elle comporte cinq mouvements auxquels le compositeur a donné des titres précis et dont les trois derniers s'enchaînent sans interruption :

1° « Éveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne » ;
2° « Scène au bord du ruisseau » ;
3° « Réunion joyeuse des paysans » ;
4° « Orage, Tempête » ;
5° « Chant des pâtres (sentiment joyeux et reconnaissants après l'orage) ».

Du coup, le romantisme devait voir dans cette symphonie une musique descriptive. Berlioz, Liszt, jusqu'à Richard Strauss allaient fonder la « musique à programme », et, pensant suivre l'exemple de Beethoven, utilisèrent des mots, des titres ou des figures sonores pour conditionner l'auditeur et lui faciliter la perception de leur création. C'est donc Beethoven lui-même que l'on suit à travers les titres des cinq mouvements de la Pastorale, la symphonie la plus paisible, la plus lyrique et détendue – à l'exception du quatrième mouvement, « Orage, Tempête », qui sert de transition – des neuf qu'il écrivit. On y entend le murmure d'un ruisseau, des cris d'oiseaux, des danses paysannes, des meuglements de vache…

Selon l'auteur, « plutôt expression de la sensation que peinture », cette grandiose pastorale a ouvert la voie au poème symphonique.

PROGRAMME

Félix Mendelssohn
Ouverture Les Hébrides
Ludwig van Beethoven
Symphonie n.6 dite « Pastorale »

DISTRIBUTION

Divertimento
Zahia Ziouani, direction

Effectif : env. 60 musiciens
Durée : env. 1h00

** Programme musical pouvant être soumis à modifications*

ACTIONS CULTURELLES

PARCOURS DÉCOUVERTE

Pour préparer et donner des clés d'écoute en amont du concert, les musiciens de Divertimento 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 Divertimento.

_____

➔ Durée : Ateliers en classe : 2h00
Accès au concert : 1h30
➔ Public : Scolaires, centres sociaux, maisons de quartiers, associations
➔ Intervenants : Musiciens-intervenants
➔ Lieux d'interventions : En classe, dans les maisons de quartier et centres sociaux
➔ Ressources : Note de programme, livret et guide pédagogique

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 : 15 à 45 minutes
➔ Public : Tout public, scolaires à partir du collège
➔ Intervenants : Zahia Ziouani, artistes associés
➔ Lieux d'interventions : Salle de concert
➔ Ressources : Note de programme

BIOGRAPHIES

ZAHIA ZIOUANI

Zahia Ziouani grandit dans une famille de mélomanes, formant son oreille à l'écoute de Beethoven, Mozart ou des grands opéras. Un goût pour la musique qu'elle cultive ensuite à la guitare classique avant d'apprendre l'alto, un instrument clé des formations symphoniques. La joie qu'elle éprouve à jouer en orchestre est une révélation, qui la décide à apprendre la direction d'orchestre. Élève impliquée des master-classes de Sergiu Celibidache à Paris, elle n'a que 16 ans quand elle est remarquée par l'entourage du maestro. S'ensuit plusieurs mois de cours intensifs qui la confortent dans sa vocation. Elle fait alors le pari fou de fonder son propre ensemble : l'Orchestre Divertimento qui, depuis 1998, anime le territoire de la Seine-Saint-Denis avec une programmation ambitieuse et ouverte.
Aujourd'hui, elle dirige des formations de premier plan, en France et à l'international. Elle a par ailleurs dirigé l'Orchestre National d'Algérie de 2006 à 2013. Des solistes internationaux tels que Raphaël Pidoux, Tedi Papavrami, Xavier Phillips, Déborah Nemtanu, Patrick Messina, Adam Laloum, Shani Diluka se sont produits à ses côtes.

Zahia Ziouani marque de son énergie le grand répertoire, de Mozart à la musique contemporaine en passant par Saint-Saëns, ce compositeur si important pour elle qui fait le lien avec l'Algérie. Fascinée par la scène, elle crée des spectacles avec des comédiens, des sportifs ou des chorégraphes comme Mourad Merzouki, tout en ouvrant le répertoire symphonique à d'autres genres tels que le hip-hop ou les musiques de la Méditerranée. Elle s'engage encore auprès des jeunes musiciens : à travers l'Académie Divertimento qu'elle fonde en 2008, avec le programme Prodiges sur France 2 ou encore en étant fondatrice du projet Démos aux côtés de la Philharmonie de Paris.

Personnalité inspirante, Zahia Ziouani parle volontiers de son parcours atypique, qui l'a vu affronter les préjugés attachés à ses origines sociales et culturelles, son parcours en Seine-Saint-Denis ou son désir d'être cheffe au féminin, lors de conférences et dans son autobiographie « La chef d'orchestre ».

Son histoire a été portée à l'écran en 2023 par Marie-Castille Mention-Schaar dans le film « Divertimento », salué par la critique.

DIRECTION MUSICALE

DIVERTIMENTO

Ouvrir le classique à d'autres horizons
Divertimento propose une programmation riche qui met en regard les grandes œuvres du répertoire avec les musiques d'autres cultures, notamment méditerranéennes, ou même d'autres formes d'expressions, aussi bien artistiques que sportives. Une ouverture qui permet de rassembler différents publics et de faire découvrir à chacun la force émotionnelle de l'orchestre symphonique. Derrière ce projet unique, il y a toute l'Energie et la conviction d'une cheffe d'orchestre : Zahia Ziouani.

Inspirer : l'aventure Divertimento
L'Orchestre Divertimento est ne d'une rencontre qui déjoue tous les préjuges : celle de la musique classique, jugée bien vite élitiste, avec le public de la Seine-Saint-Denis, trop souvent laisse en marge. Dialogue de l'orchestre et du territoire, qui se traduit par un engagement artistique, pédagogique et social sans cesse réinvente. Derrière ce projet unique, il y a toute l'énergie et la conviction d'une cheffe d'orchestre : Zahia Ziouani.

L'émotion symphonique à portée de main
Aujourd'hui, le rayonnement de l'Orchestre Divertimento dépasse largement son territoire d'origine : les musiciens sont invites dans toute la France. On a pu les applaudir à La Philharmonie de Paris, au Théâtre du Rond-Point, au Festival Berlioz, etc. Ce parcours prestigieux se double d'actions dans les régions pour aller a la rencontre des publics laisses a l'écart de la musique symphonique, aussi bien en ville que dans le monde rural.

Transmettre aux plus jeunes l'énergie de l'orchestre
Parce que l'action de l'orchestre s'inscrit dans la durée, Divertimento s'engage auprès des jeunes musiciens, notamment à travers la création de l'Académie Divertimento qui soutient la pratique artistique partout en France. Partager avec les jeunes la joie profonde de la musique symphonique mais aussi le dépassement de soi dans un collectif qu'exige l'orchestre, c'est toute l'ambition pédagogique de Divertimento.

DIVERTIMENTO

CONTACT

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