

SYMPHONIE FANTASTIQUE

Épisode de la vie d'un artiste

BERLIOZ | LAVANDIER

Le Balcon
feat. Tonton a faim

Nouveau Label — Le Balcon
Sortie Nationale le 20.09.2016

COFFRET CD VERSION TRANSAURALE
VERSION BINAURALE (CODE DE TÉLÉCHARGEMENT DANS LE COFFRET)

Concerts : Théâtre de l'Athénée 24/25.09.2016 — Festival de Pâques de Deauville 15.04.2017
Théâtre de Carcassonne 8.12.2017 — Opéra de Lille 25.03.2018

Service de presse :

MYRA — Yannick Dufour, Rémi Fort, Guillaume Bourg — 01.40.33.79.13 — myra[@]myra.fr

PRÉSENTATION

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie fantastique op. 14, épisode de la vie d'un artiste (1830)

Libre adaptation pour orchestre de chambre (2013, commande du Festival Berlioz)

d'**Arthur Lavandier** (né en 1987)

Commandée par Bruno Messina en 2013 pour le concert de clôture du Festival Berlioz, cette nouvelle version de la *Symphonie fantastique* raconte, à elle seule, le travail de relecture d'une œuvre et les enjeux d'interprétation du répertoire symphonique effectués par **Le Balcon** depuis sa création. Les liens tissés avec le compositeur **Arthur Lavandier** laissent entrevoir ici les préoccupations essentielles du Balcon : l'instrumentation, le dialogue son/musique, la mise en perspective historique de tous les répertoires. Cette *Fantastique* est à la fois une transcription, une réorchestration, un arrangement. Elle raconte simplement l'orchestre du XXIème siècle.

LE BALCON

DIRECTION MUSICALE, **MAXIME PASCAL**

CONCEPTION DE LA PRODUCTION ET DU PROJET ÉDITORIAL, **FLORENT DEREK**

VIOLON SOLO, **YOU JUNG HAN**

FLÛTE, **CLAIRE LUQUIENS**

HAUTBOIS, **YE CHANG JUNG**

CLARINETTE, **IRIS ZERDOUD**

BASSON, **JULIEN ABBES**

COR, **JOËL LASRY**

TROMBONE, **MATHIEU ADAM**

TROMPETTE, **HENRI DELÉGER**

TUBA, **ÉMILIE COURAIT**

COR DES ALPES, **NICOLAS CHEDMAIL**

PERCUSSIONS, **BENOÎT MAURIN**

TIMBALES, **ADRIANAMIR SALLOUM**

GUITARE ÉLECTRIQUE, **GIANI CASEROTTO**

PIANO, **ALAIN MULLER**

SYNTHÉTISEURS, **SARAH KIM**

VIOLON, **VALENTIN BROUCKE**

ALTOS, **AURÉLIE DESCHAMPS & ANDREÏ MALAKHOV**

VIOLONCELLE, **CLOTILDE LACROIX**

CONTREBASSE, **SIMON GUIDICELLI**

PRISE DE SON ET MIXAGE, **FLORENT DEREK & JEAN-MARC LYZWA**

INFORMATIQUE MUSICALE, **AUGUSTIN MULLER**

MISE EN ESPACE RÉALISÉE **AVEC TRANSPAN, PROTOTYPE DE**

SPATIALISATION BINAURAL / TRANSAURAL DÉVELOPPÉ PAR **JEAN-MARC LYZWA DU CENTRE AUDIOVISUEL DU CONSERVATOIRE DE PARIS, ALEXIS BASKIND ET L'ÉQUIPE ESPACES ACOUSTIQUES ET COGNITIFS DE L'IRCAM**

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE DE RUE
TONTON A FAIM!

Le projet éditorial présente pour le CD une version transaurale de l'enregistrement (3D sonore sur enceintes stéréo), une autre version en binaurale (3D sonore au casque) dédiée aux plateformes de téléchargement et de streaming, ainsi qu'un site internet dédié à la production : **WWW.SYMPHONIE-FANTASTIQUE.COM**

La version binaurale sera par ailleurs offerte en téléchargement dans la gamme de casques Momentum de Sennheiser, partenaires de l'orchestre.

« *Berlioz jouait les timbales tout en regardant l'actrice d'un visage obsédé et chaque fois que leurs yeux se rencontraient, il frappait encore d'une plus grande vigueur.* »

HEINRICH HEINE

LE CONCERT COMME SPECTACLE

Lorsque nous avons commencé à discuter de l'idée de créer une nouvelle version de la *Symphonie fantastique*, j'avais déjà réalisé plusieurs arrangements et transcriptions pour Le Balcon, plus ou moins simples, proches du texte original, comme le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy, et osés, personnels et actuels, comme *les Mirages* de Fauré. Je considérais alors l'arrangement comme un travail strictement musical, faisant appel à une certaine technicité, et où toutes les contraintes pouvaient être réglées par les notes, les nuances et le timbre. De la même manière, les questions de distance par rapport à l'œuvre originale, de ma place en tant que compositeur d'aujourd'hui face au compositeur d'une autre époque, et de la légitimité trouvaient leurs réponses dans le geste musical.

Avec le projet de la *Fantastique*, d'autres enjeux sont apparus, et notamment celui de l'axe, de la direction du travail. Parce que Berlioz avec la *Symphonie fantastique* avait réinventé le concert, en utilisant une expressivité nouvelle et des effets jamais entendus, en invitant la théâtralité hors de la maison d'opéra et en plaçant la notion de spectacle au centre de son œuvre.

Parce que la volonté de bousculer le rituel du concert avait toujours été très présente dans les projets du Balcon et dans mon travail de compositeur, il nous a semblé essentiel d'imaginer quelque chose qui dépasse le simple cadre de l'arrangement, qui nous place dans la même dynamique que Berlioz en 1830.

Il s'agit donc bien ici d'une recréation de la *Symphonie*, dont les enjeux principaux sont l'actualisation, l'expansion et la ré-interprétation du matériau original. Aussi, tout comme il est le fil de l'œuvre et le moteur des ingéniosités instrumentales, l'argument littéraire – le programme de la *Symphonie* – sert de cadre fort à la nouvelle version. Il détermine non seulement les différentes ambiances orchestrales mais également le nombre d'instrumentistes actifs, leur place spatiale dans la salle et même qu'ils soient des professionnels ou des amateurs. Il sert aussi à décider des libertés rythmiques, mélodiques, harmoniques, structurelles ou stylistiques prises avec l'original.

Ainsi, par le prisme du texte, chaque mouvement possède son instrumentarium propre et son degré de décalage avec la *Symphonie*. Pourquoi?

Parce que l'histoire racontée est celle d'un décalage justement, d'un décalage du réel vers l'halluciné, du normal vers l'étrange, du quotidien vers le fantastique. J'ai voulu présenter l'introduction de la *Symphonie* comme un manifeste. C'est un moment à part, où est montrée clairement la direction de la recreation. Le théâtre est déjà présent avec la cadence initiale du violon, les transformations, augmentations harmoniques sont nombreuses et l'écriture instrumentale symptomatique de mon travail de compositeur.

Ensuite, le 1er mouvement – point de départ du fameux décalage – est une transcription «simple» pour l'ensemble dans son effectif minimum. Tout est encore normal. Les accords, les mélodies et les textures orchestrales sont les mêmes.

La valse, tourbillon romantique dans lequel navigue notre héros, est une extension et une stimulation du mouvement, dans le sens de déplacement, d'élan, de circulation. On est au centre de la fête et on passe de pièce en pièce, d'orchestre en orchestre, d'époque en époque et de style en style (valse musette, big band flamboyant, grandes valse viennoises et orchestre de bal, entre autres). Il y a plus d'instruments, plus de textures orchestrales, plus de nouveaux accords et quelques petites surprises.

Dans le 3e mouvement, c'est l'idée du romantisme total, avec tout ce qu'il peut avoir d'extrême et de passionnel que j'ai voulu développer. Comme dans l'original, qui commence et se termine par des gestes naturalistes

– le ranz des vaches et l'orage –, le mouvement s'installe dans un décor musical réaliste, avec cor des Alpes et bruitages, et se déploie ensuite dans des paysages grandioses et abstraits. L'artiste est seul face à la nature sublime et gigantesque, et seul aussi face à ses passions, à ses doutes et à ses peurs. Les harmonies et mélodies sont gonflées, étendues, certains passages sont répétés, d'autres coupés, la musique est épique et intense, le temps est long, dense, lourd.

Le 4e mouvement, interprété par un ensemble à vents amateur - qui doit, dans la version de concert, jouer à l'extérieur de la scène et en déambulant –, représente une vraie cassure avec les mouvements précédents. Le parti pris est de sortir complètement du son de l'orchestre, et même du son professionnel, et de pousser encore plus loin l'aspect théâtral de la *Symphonie*. Élan nécessaire à la folie du 5e mouvement, c'est aussi un échelon logique dans le décalage du normal vers l'étrange, autant orchestralement que dramatiquement.

Enfin, le travail avec des amateurs n'est pas un choix anodin puisque c'est un travail que Bruno Messina, dans le cadre du festival Berlioz, Maxime Pascal, avec l'orchestre Impromptu, et moi-même, au sein de plusieurs pièces, avons l'habitude de mener depuis de nombreuses années.

Et puis, finalement, le 5e mouvement, c'est tout en même temps. (ah et puis aussi vous allez voir c'est vraiment bien!)

Création de la nouvelle version, Halle médiévale de la Côte Saint-André en septembre 2013

LA PRODUCTION

LE SON

Pour sa première production phonographique, Le Balcon, très impliqué sur les enjeux technologiques liés au son, propose une approche originale en superposant trois procédés de prise de son (transaural, binaural, 5.1), chacun dédié à un média : physique, web, vidéo. Florent Derex, ingénieur du son et fondateur du Balcon, s'entoure pour cela de ses partenaires et notamment ceux du consortium Binaural Listening sur l'écoute 3D au casque : Cnsm dp, Ircam, Radio France, Orange.

LE CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE

La Symphonie fantastique est créée le 5 décembre 1830 au Conservatoire de musique et de déclamation - aujourd'hui Conservatoire d'art dramatique - sous la direction de François-Antoine Habeneck. Dans le cadre d'un partenariat entre l'orchestre et l'école, et avec le soutien de sa directrice Claire Lasne Darcueil, c'est dans cette même salle que Le Balcon décide d'enregistrer cette nouvelle version du chef-d'œuvre de Berlioz un peu moins de deux cents ans après sa création.

LES ENSEMBLES INVITÉS

Le 4e mouvement de la Fantastique marque une véritable rupture. Au moment où l'on bascule définitivement du réel à l'expérience chamanique, un ensemble amateur différent est invité à chaque représentation à interpréter la Marche au supplice.

Le Balcon a ainsi collaboré avec des musiciens aussi différents que l'ensemble à vents d'Isère, l'harmonie de Thourotte dans l'Oise, le Bagad du Moulin Vert à Quimper ou encore la fanfare carcassonnaise Tonton a faim présente sur le disque!

LES CLOCHES

En août 2013, le soir de l'ouverture du Festival Berlioz, ont été fondues deux cloches de bronze, de 300 kg et 600 kg, accordées sur les deux notes (sol-do) du glas du Songe d'une nuit de sabbat.

Poncées et accordées la semaine suivante, elles seront inaugurées le 1er septembre par Le Balcon lors du concert de clôture du Festival sous la halle historique de La Côte-Saint-André. Ce sont même cloches que nous retrouvons sur le disque.

LE BALCON ET LA FANTASTIQUE

Théâtre de l'Athénée

24 et 25.09.2016

Concerts de réouverture
lancement du disque
dans le cadre de la
résidence du Balcon

ensemble invité :
Tonton a faim

Le Balcon (new label!)

20.09.2016

Sortie nationale
physique et digitale
+ lancement du site
www.symphonie-fantastique.com

ensemble invité :
Tonton a faim

Festival de Pâques de Deauville

15.04.2016

Concert d'ouverture
salle Élie de Brignac

ensemble invité :
Harmonie de Lisieux

Carcassonne

8.12.2017

Théâtre Municipal
Jean Alary

ensemble invité :
Tonton a faim

Opéra de Lille

25.03.2018

ensemble invité :
nn

LE BALCON

Le Balcon est un collectif artistique qui réunit un orchestre sonorisé, une troupe de chanteurs solistes, des compositeurs. Il évolue au rythme de ses projets en invitant metteurs en scène, vidéastes, chorégraphes à se joindre au groupe.

Le comité artistique se réunit autour de son directeur musical Maxime Pascal, de son ingénieur du son Florent Derex, ainsi que des compositeurs Juan-Pablo Carreño, Pedro Garcia-Velasquez et du pianiste et chef de chant Alphonse Cemin.

Fondé en 2008, Le Balcon produit des spectacles issus d'un répertoire balayant toutes les périodes de l'histoire de la musique avec une prédilection pour les œuvres du XXIème siècle.

Ses créations laissent la part belle aux nouvelles technologies avec une volonté assumée de décroquer les genres et d'inviter les spectateurs à des expériences radicales.

Dans *Les Vêpres de la Vierge*, Le Balcon raconte à sa façon les fan-

tasmes spatiaux de Monteverdi à travers une réécriture orchestrale totale et la mise en espace par l'amplification.

De même, Le Balcon aborde le répertoire symphonique, Mahler, Rimsky-Korsakov, Debussy, en plaçant la réflexion sur l'instrumentation et le son.

Les opéras de Stockhausen tiennent une place toute particulière dans son répertoire. Une nouvelle production de *Donnerstag aus Licht - Jeudi de Lumière -*, sera créée en 2018 à l'Opéra Comique.

Le Balcon lance en 2016 son propre projet éditorial pour ses activités de productions audiovisuelles. Un premier projet présentera une nouvelle version de la Symphonie fantastique de Berlioz repensée par le compositeur Arthur Lavandier.

Ce dernier prolongera son travail avec Le Balcon avec la création de son deuxième opéra à l'Opéra de Lille à l'automne 2016.

MAXIME PASCAL

Maxime Pascal est admis en 2005 au Conservatoire de Paris et fonde en 2008 Le Balcon.

Il a également dirigé l'Orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre National de Lille, la Camerata Salzburg, le SWR Sinfonieorchester de Baden-

Baden und Freiburg, le Kammerorchester de Munich, le Gustav Mahler Jugendorchester, l'Ensemble Musikfabrik, l'Orchestre Philharmonique de Munich, l'Orchestre du Teatro Massimo de Palerme, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et l'Orchestre National de Bordeaux.

Très attaché au rayonnement de la pratique symphonique amateur, il est depuis 2008 le directeur musical de l'Orchestre Impromptu.

L'Académie des Beaux-Arts lui décerne en novembre 2011 à l'Institut de France le Prix de Musique de la Fondation Simone et Cino del Duca pour le début de sa carrière. En mars 2014, il est le premier Français à remporter le Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award.

ARTHUR LAVANDIER

Arthur Lavandier est diplômé des classes d'écriture et d'orchestration du CNSM de Paris. Il travaille étroitement avec Le Balcon, pour lequel il crée l'opéra *De la Terreur des Hommes*, en 2011 (lauréat de la Fondation Beaumarchais).

Il réalise également plusieurs orchestrations de bandes originales pour le cinéma, la dernière étant celle du long-métrage *Minuscule (Futurikon)*, César 2015 du meilleur film d'animation, enregistrée par les musiciens du London Symphonic Orchestra au Air Studio, à Londres.

Il crée aussi avec le chœur les *Cris de Paris les Fureurs Héroïques*, en décembre 2012 à l'opéra de Lille.

Finaliste du grand prix de composition Reine Elisabeth 2012, il gagne en mai 2014 le prix SwissLife à 4 mains pour travailler sur une œuvre créée en septembre 2015 à la Cité de la musique. Il travaille actuellement sur son nouvel opéra, *Le Premier Meurtre*.

FLORENT DEREK

Florent Derek est le fondateur de l'orchestre Le Balcon, ainsi que du label B Records. Il est diplômé de la Formation supérieure aux métiers du son du Conservatoire de Paris.

Depuis sa création en 2008, Florent assure la direction exécutive du Balcon conjointement avec le chef d'orchestre Maxime Pascal.

Très impliqué sur les questions liées aux technologies de sonorisation ainsi qu'aux différents types d'écoutes transaurales ou binaurales, il fait entrer Le Balcon en 2014 artiste associé du consortium Binaural Listening, projet de recherche réunissant France Télévision, Orange, Radio France, le Cnrs, l'Ircam et le Cnsm.

En 2013, il crée la société de production B media qui lance, en 2015, B Records, label dédié exclusivement au disque live et distribué par Naïve.

Florent est résident au Théâtre de l'Athénée et, depuis 2010, à la Fondation Singer-Polignac. Il est soutenu depuis 2012 par la Fondation Orange.

YOU-JUNG HAN

You-Jung Han est une violoniste d'origine coréenne, soliste de l'orchestre Le Balcon et diplômée d'un premier prix de violon du CNSM de Paris.

Elle est lauréate en 2007 et 2008 des concours internationaux Glazounov et Vatelot-Rampal.

Elle est régulièrement sollicitée par les grands orchestres français (l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou encore l'Orchestre de Chambre de Paris) et a ainsi l'occasion de jouer sous la direction de chefs tels que Myung-Whun Chung, Mikko Franck, Valery Gergiev, Paavo Järvi, Sir Roger Norrington, Esa-Pekka Salonen.

Elle participe en 2015 à la création de l'opéra de chambre *Bobba* d'Arthur Lavandier (créé à la Philharmonie Cité de la Musique de Paris), et dont le livre-disque est édité chez Actes Sud / Harmonia Mundi.

You-Jung Han joue sur un violon Joannes Franciscus Celoniatius de 1730.

INFORMATIONS PRATIQUES

**+ PLEIN DE SURPRISES SUR
WWW.SYMPHONIE-FANTASTIQUE.COM**

Le Balcon
7, COURS MARGNY
94300 VINCENNES
FRANCE

Service de presse
MYRA
Yannick Dufour, Rémi Fort, Guillaume Bourg
01 40 33 79 13
myra[[@](mailto:myra@myra.fr)]myra.fr

Iris Zerdoud
iris.zerdoud[[@](mailto:iris.zerdoud@lebalcon.com)]lebalcon.com

une production Le Balcon
en coproduction avec B media

distribution Outhere Music Group

www.lebalcon.com
www.facebook.com/LeBalcon
www.youtube.com/user/LeBalconProd

Le Balcon

Association française, loi 1901
N° Siret 508 955 390 00010
Association N° W942002751
Licence d'entrepreneur n° 2-1028954

FESTIVAL

FONDATION
Singer-Polignac

SCHOEPS
Mikrofone

areitec

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS

CONSERVATOIRE
NATIONAL
SUPÉRIEUR
DE DRAMA TIQUE
PIL RESEARCH UNIVERSITY PARIS

SENNHEISER

DPA
MICROPHONES

DAD
DIGITAL AUDIO DANMARK