

Musique de
Aaron Copland
(1900-1990)

Appalachian spring

D'après un poème de
Hart Crane
(1899-1932)

O Appalachian Spring! I gained the ledge ;
Steep, inaccessible smile that eastward bends
And northward reaches in that violet wedge
Of Adirondacks !

Hart Crane

Production

Ensemble Musica Nigella

4, rue de la Rivière 62180 Tigny-Noyelle

33 (0)3 21 81 08 63

contact@ensemblemusicanigella.fr

Thomas Bordignon

Administrateur général

33 (0)6 71 13 74 38

contact@ensemblemusicanigella.fr

Présente

Appalachian spring

Ballet de **Aaron Copland**
D'après un poème de **Hart Crane**

Francesca Bonato, danse
Flore Fruchart, danse

Ensemble Musica Nigella

Deux formations au choix

- *violon & piano*
- *flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano*

Direction musicale : **Takénori Némoto**
Chorégraphie : **Francesca Bonato**
Vidéo : **Gabriele Alessandrini**
Lumières : **Arnaud Prauly**

Spectacle créé à Berck-sur-Mer
Mai 2016

Appalachian spring ou l'envie de l'inconnu

Note d'intention artistique

Une des pièces les plus emblématiques de l'œuvre de Copland, *Appalachian Spring*, qui raconte à l'origine l'histoire des pionniers américains, a donné à la chorégraphe Francesca Bonato et au réalisateur Gabriele Alessandrini, l'idée de réfléchir sur le voyage perpétuel que l'humanité a toujours affronté dans sa longue histoire pour construire un nouveau monde ailleurs.

Ce voyage pour s'affranchir du passé et voler vers de nouveaux horizons évolue en six étapes qui correspondent aux six mouvements de l'œuvre.

- Poids du passé
- Envol
- Peur de l'inconnu
- Ivresse et vertige de la foule et des idiomes.
- Désir de rencontre
- Naissance d'une identité nouvelle, composite, multiple

Un espace géographique et mental où la périphérie et le centre réduisent leur distance dans un temps synchronique où le passé, le présent et le futur convergent.

Francesca Bonato & Gabriele Alessandrini

Chorégraphe & vidéaste

Pourquoi revisiter cette œuvre mythique ?

Note d'intention artistique

La musique de Copland me fascine. Elle est pure et simple, considérée parfois à tort comme « simpliste » pour ceux qui la détestent, mais cette simplicité cache une conviction inébranlable qui animait la création du compositeur américain durant toute sa vie : sa musique est destinée avant tout à des mélomanes. En cherchant ses inspirations dans le folklore américain, il a réussi à intégrer plusieurs mélodies populaires dans son œuvre sans autant prôner le populisme comme moyen absolu de « plaire aux auditeurs ».

A travers ce ballet mythique qui retrace l'histoire des pionniers américains, Copland traite un thème plus universel de l'aventure humaine, son histoire de migration et sa rencontre avec l'inconnu. Lui-même fils d'un immigré lithuanien et ayant fait ses études en Europe (notamment au Conservatoire américain de Fontainebleau avec Nadia Boulanger), Copland nous questionne sur la peur de l'autre, la bonté de l'humanité et l'envie d'un avenir meilleur.

L'histoire se répète : nous vivons actuellement à une époque où le déplacement d'une population est plus que jamais d'actualité. Dans cette Europe déchirée par la peur de l'inconnu, il m'a semblé important d'interroger le public sur ce thème en faisant appel à une expression universelle qu'est la chorégraphie.

Takéori Némoto

Directeur musical

Chaque jour je crée une nouvelle patrie

Poème de **Gezim Hajdari** (poète Albanais exilé en Italie)

Ogni giorno creo una nuova patria
in cui muoio e rinasco
una patria senza mappe né bandiere (...)

In viaggio verso fragili cieli
in tutte le terre io dormo innamorato
in tutte le dimore mi sveglio bambino

La mia chiave può aprire ogni confine
e le porte di ogni prigione
ritorni e partenze eterne il mio essere
da fuoco a fuoco e da acqua a acqua
l'inno delle mie patrie il canto del merlo
che io canto in ogni stagione di luna (...)

*Chaque jour je crée une nouvelle patrie
où je meurs et je renais
une patrie sans cartes ni drapeaux (...)*

*En voyage vers des ciels fragiles
en chaque terre je dors amoureux
dans chaque demeure je me réveille enfant*

*Ma clef peut ouvrir chaque frontière
et les portes de chaque prison
retours et départs éternels
de feu à feu et d'eau en eau
l'hymne de mes patries est le chant du merle
que je chante à chaque saison de lune (...)*

Aaron Copland

Compositeur

Aaron Copland est le chef de file de l'école américaniste (avec Charles Ives et Virgil Thomson, notamment) qui ouvre la voie à l'affranchissement progressif des compositeurs américains de l'influence européenne. La musique d'Aaron Copland est fortement imprégnée du folklore américain. Soucieux de la place de la musique dans la société, il multiplie les références à son pays dans ses œuvres dès les années 1930, afin de rendre sa musique plus accessible : elles sont d'abord musicales - chansons de cow-boys dans « Billy the Kid » ou ballades populaires dans « John Henry » - puis extra-musicales avec l'évocation de grands espaces dans « Appalachian Spring » ou du mode de vie des pionniers américains dans « Fanfare for the Common Man ». Les ballets d'Aaron Copland remportent un succès tel qu'ils feront de lui un multimillionnaire à sa mort en 1990. Les premiers contacts d'Aaron Copland avec la musique se font lors des cérémonies et mariages juifs : la présence de cette musique se retrouvera d'ailleurs dans plusieurs de ses œuvres. C'est en 1915 que naît réellement sa vocation de compositeur alors qu'il assiste à un concert du pianiste Ignacy Paderewski. Le jeune Copland fera ses armes avec Rubin Goldmark qui lui enseigne l'harmonie, la théorie et la composition. De 1921 à 1924, il séjourne à Paris et suit les cours de composition et d'harmonie de Nadia Boulanger avant de s'installer à New-York où il exercera de nombreuses activités musicales ; compositeur, conférencier, pianiste... Contrairement à ses prédécesseurs, Aaron Copland a trouvé le moyen d'idéaliser les airs populaires américains dans leur expression propre, à l'opposé de la génération précédente qui les avait inscrits dans les formes européennes. Cette capacité de Copland à produire une musique simple sans jamais succomber au simplisme, moderne sans jamais sombrer dans l'indicible, permet de comprendre pourquoi ce compositeur a toujours bénéficié d'une juste reconnaissance aux Etats-Unis mais aussi, de manière croissante, en Europe.

Hart Crane

Poète

Hart Crane est né en 1899 dans le village de Garrettsville, dans l'Ohio. Son père n'est autre que Clarence Hart, un confiseur qui fit fortune en inventant et en commercialisant les bonbons *Life Savers*. Les parents du poète, régulièrement en conflit, divorcent en 1916. Très rapidement après, il quitte la scolarité et s'installe à New York. Entre 1917 et 1924, il voyagera entre New York et Cleveland, travaillant à la fois comme rédacteur pour subvenir à ses besoins à New York, et comme employé dans l'entreprise de son père lorsqu'il se trouve à court d'argent. D'après les lettres de Hart Crane, il apparaît que c'est à New York qu'il se sent le plus chez lui, et c'est dans cette ville qu'il écrit la majeure partie de ses poèmes. Hart Crane est homosexuel. À vingt-quatre ans, il tombe amoureux d'Emil Opffer, un marin qui lui inspire son cycle de poèmes intitulé *Voyages*. Celui-ci couronne son premier recueil *White Buildings*. À la parution du livre, Hart Crane est d'emblée salué comme une voix majeure du modernisme américain. À côté de *Key West*, recueil posthume prenant appui sur un séjour aux Caraïbes, *The Bridge* constitue son œuvre majeure : il s'agit d'un vaste poème épique retraçant le mythe de l'Amérique du Nord à travers une grande variété d'époques et de styles. La vision du poète est moins historique que métaphysique. Dans une lettre, il évoque son émerveillement pour le pont de Brooklyn et pour la technique moderne qui a permis sa construction, ce pont symbolisant le lien entre l'ancien et le nouveau, entre le divin et le quotidien. Ce livre rêvé depuis ses dix-sept ans, sur lequel il travaille pendant plus de cinq ans, a d'abord été publié à Paris, en 1930, puis à New York. Cependant, Hart Crane écrit de moins en moins. Alcoolique, tracassé par des soucis financiers constants, il ne retire que peu de fruit d'un séjour au Mexique financé par la fondation Guggenheim. Il se suicide le 27 avril 1932 en se jetant du pont d'un paquebot dans la mer des Caraïbes. Ses dernières paroles furent : « Goodbye, everybody ! »

Takénoiri Némoto

Direction musicale & transcription

Diplômé de l'Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, de l'École Normale de Musique de Paris, et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Takénoiri Némoto est directeur musical de l'Ensemble Musica Nigella depuis sa création en 2010.

Lauréat de plusieurs concours internationaux en cor, en musique de chambre et en composition, il se produit en soliste et en formation de chambre tout en occupant le poste de cor-solo dans trois formations symphoniques : Orchestre de Chambre Pelléas, Orchestre Poitou-Charentes et Les Musiciens du Louvre-Grenoble. Connu comme orchestrateur émérite, Pierre Gervasoni a écrit dans *Le Monde* à propos de sa transcription de *Hänsel und Gretel* d'Engelbert Humperdinck « *La partition d'orchestre d'Humperdinck a été dégraissée pour un effectif de huit instruments. En aucun cas une opération de rabais. La musique gagne à la fois en trouble (ambiguïté toute mahlérienne entre sources populaires et développements savants) et en lisibilité (force dramatique et soutien vocal)* ».

Ces deux dernières saisons, il a dirigé l'Orchestre Victor-Hugo Besançon Région Franche-Comté, l'Orchestre de Bayonne Côte basque ainsi que Les Brigands au Théâtre Malibran de Venise.

Francesca Bonato

Chorégraphie

Née à Bologne (Italie) elle suit un cursus d'études littéraires et artistiques à l'Université des Arts, Musique et Spectacle. Après une formation professionnelle en danse classique, jazz et contemporaine à Florence, obtient le diplôme d'enseignement à l'Université de la danse Scapino (Amsterdam). En France elle poursuit sa formation et obtient l'équivalence D.E. Elle suit des études musicales avec pratique du piano et de la guitare classique.

À Paris depuis 1995 elle est danseuse interprète auprès de chorégraphes aux univers puissants et variés (Blanca Li, Pedro Pauwels, Brigitte Dumez, Kitsou Dubois) et s'ouvre à des nouvelles aventures artistiques touchant au cirque, à l'opéra et à la vidéo, ainsi qu'aux expériences de danse « hors les murs ». Elle approfondit la recherche sur le mouvement du danseur en rapport à la vidéo et aux nouvelles technologies multimédia et travaille sur un nouveau rapport entre interprète et public. Suite à sa collaboration avec William Christie sur « *Les Indes Galantes* » elle approfondit sa recherche sur le mouvement et la chorégraphie dans l'opéra. Elle crée des chorégraphies pour l'opéra, le théâtre et la publicité, et collabore avec les metteurs en scène sur le travail corporel des artistes sur le plateau.

Depuis 2004 elle collabore à plusieurs projets lyriques dont elle signe les chorégraphies, allant des productions du répertoire classique aux créations contemporaines. Elle prépare un moyen métrage de fiction inspiré du monde de la danse entre classique, rock et danses urbaines, à paraître en 2015, ainsi qu'une nouvelle collaboration d'opéra (« *D'autres le giflèrent* » — Alexandra Lacroix, Christophe Grapperon) et une création lyrique-chorégraphique (en cours). Son travail sur les projets d'opéra s'est progressivement élargi à la collaboration à la mise en scène et à la régie de la scène, touchant à l'organisation du plateau, à la vidéo, à la lumière et à l'organisation générale de la scène lyrique.

Gabriele Alessandrini

Création vidéo

Gabriele Alessandrini est né et a grandi en Italie. Après une formation littéraire et une formation musicale au Conservatoire, il fréquente un cours de la Communauté Européenne pour nouvelles professions dans le milieu de la technologie audiovisuelle (1986). Diplômé, il poursuit l'expérience en divers studios de production cinématographique et télévisée et il prend part au passage de la technologie analogique à la technologie digitale. Comme auteur réalise divers court-métrages qui ont eu succès en Italie et à l'étranger : « Solo soli » est primé au Festival de Mexico. En 2000 pendant les Jeux Olympiques il réalise le documentaire « Sydney ville olympique » programmé sur les lignes aériennes Quantas. Du 2002 au 2008 il enseigne l'utilisation de l'image vidéo auprès de plusieurs écoles de théâtre et donne des cours et ateliers vidéo et d'éducation à l'image dans les écoles.

En 2013 il rencontre la Péniche Opéra de Paris avec laquelle commence une collaboration artistique. Après le tournage des images de l'opéra Hansel et Gretel il réalise les images et le projet de scénographie vidéo de Chantier Woyzeck. Au même temps il réalise pour le théâtre de Vitry les films qui témoignent de la naissance de la création pendant les répétitions, deux vidéos qui présentent le cheminement de la création. En 2013 et 2014 il suit et documente le Festival International de musique classique Musica Nigella et le spectacle Voyage d'hiver du même Ensemble. Il est actuellement en résidence au Théâtre Jean Vilar de Vitry pour la réalisation de portraits vidéo de la ville et de ses habitants ainsi que du dispositif scénique de la création « 100 Miniatures ». Les réalisations vidéo de Gabriele Alessandrini ne sont pas qu'une approche technique de précision et qualité mais conjuguent l'expérience de 25 ans avec une sensibilité artistique qui le rend capable de choisir entre différents langages stylistiques cinématographiques et télévisés, pour créer un style personnel.

Flore Fruchart

Danse

Flore Fruchart se forme à la danse classique auprès de Katalin Csarnoy, des Ballets du XXème siècle. Elle fait ses débuts sur scène en tant que mezzo-soprano à l'âge de 15 ans. Poursuivant plusieurs formations de front, elle obtient un Diplôme d'Etat en Danse Classique, un master de biologie, et son DEM en chant lyrique au Conservatoire de Pantin. Elle participe régulièrement à de nombreuses master classes (Robert Expert, Pierre Kuzor, Yves Coudray, Carmelo Agnello, Antoine Palloc, Thomas Palmer).

Rapidement, elle chante dans de nombreuses productions : *La Belle Hélène* (Offenbach), *Valses de Vienne* (Strauss), *Aïda* (Verdi), *Orphée et Eurydice* (Gluck), *Les Contes d'Hoffmann* (Offenbach), *Don Giovanni* (Mozart), *Carmen* (Bizet) et interprète Proserpine dans *Alceste* (Lully), Aloès dans *L'Etoile* (Chabrier) et Chérubin dans *Les Noces de Figaro* (Mozart). Curieuse d'explorer son paysage vocal, elle chante aussi de l'opérette (rôle de Georges de Planteville dans *Bagatelle* d'Offenbach), et de la musique contemporaine (John Cage). Elle donne régulièrement des récitals piano chant (en solo ou avec le Quatuor Ariane) et est actuellement chanteuse et comédienne dans des spectacles d'éveil lyrique pour enfants de la compagnie Minute Papillon ! C'est avec cette même compagnie qu'elle créera (en chant et chorégraphie) un nouveau spectacle pour enfants à l'été 2016 pour le festival d'Avignon. Elle chantera prochainement dans le spectacle *L'orchestre des objets trouvés* de STOMP et vient d'intégrer l'ensemble vocal La Tempête qui mélange les arts, ce qui lui correspond bien !

Ensemble Musica Nigella

L'Ensemble Musica Nigella est né en 2010 du désir croissant des artistes musiciens, fidèles invités du festival éponyme et de son directeur artistique Takénori Némoto, de créer le premier ensemble orchestral professionnel agréé par le Conseil général du Pas-de-Calais autour d'un noyau dur d'une vingtaine de musiciens. Dès sa création, l'Ensemble Musica Nigella multiplie les concerts et les collaborations, notamment avec La Péniche Opéra, avec qui il enregistre son premier dvd *Rita ou le mari battu*, un opéra de Gaetano Donizetti, édité par Maguelone. Depuis, il se produit notamment au Théâtre du Chatelet, au Théâtre de Fontainebleau, au Palais des Congrès du Touquet Paris-Plage, à la Cité des congrès de Nantes, à l'Espace Pierre Cardin à Paris, sur les Scènes nationales de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Besançon, de Cherbourg, de Mérignac... et bien sûr au Festival Musica Nigella, avec notamment plusieurs spectacles lyriques : *Voyage d'hiver* (mise en scène Yoshi Oïda) en 2011, *Carmen* (mise en scène Brontis Jodorowsky) et *Hänsel et Gretel* (mise en scène Mireille Larroche) en 2012, *Maria de Buenos Aires* (mise en espace Jean-Philippe Salério) en 2014 et *Pierrot lunaire* (mise en scène Jean-Philippe Desrousseaux) en 2015.

L'ensemble s'est également produit au Japon (Tokyo, Niigata et Tosu devant 8.000 spectateurs au total) et au Bahreïn (Musée national de Manama). Les membres de l'ensemble, issus de différents horizons (Orchestre National de France, Les Musiciens du Louvre, Orchestre de Chambre d'Europe, l'Ensemble Intercontemporain...) lui apportent leurs expériences de ces courants musicaux pour enrichir le répertoire. Bien que ce dernier soit étendu, l'Ensemble défend tout particulièrement la musique française et la création contemporaine ainsi que le répertoire lyrique et espère devenir un ambassadeur de la région Nord/Pas-de-Calais pour représenter l'art musical français en Europe et à l'étranger. Pour la saison 2016/2017 l'Ensemble Musica Nigella se produira au Festival de l'imaginaire, au Festival Marto de Malakoff, à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

(...) l'instrumentation de Takénori Némoto se montre habile et adopte souvent les teintes crépusculaires d'un Brahms que portent élégamment les musiciens de l'ensemble Musica Nigella (...) PHILIPPE VENTURINI / LES ECHOS / 16 FÉVRIER 2012

L'ensemble Musica Nigella, fine phalange de la Côte d'Opale, de par son effectif resserré, sa précision impeccable et l'enthousiasme de son chef Takénori Némoto, offre une interprétation ad hoc, le soutien idéal aux chanteurs et une affinité évidente, disons même naturelle avec le répertoire. JEAN-CLAUDE LANOT / TUTTI MAGAZINE

A la tête d'un ensemble de neuf instruments, Takénori Némoto cisèle et fait chanter et rebondir une partition dont il a signé une convaincante réduction. ALAIN COCHARD / CONCERTCLASSIC / 3 JANVIER 2013

Takénori Némoto, qui dirige un excellent ensemble de huit musiciens, signe une réduction souligne les aspérités de la partition et met en exergue le tour populaire des mélodies BRUNO SERROU / CLASSIQUE D'AUJOURD'HUI / 2 JANVIER 2013

Dans la fosse, huit musiciens de l'Ensemble Musica Nigella rendent justice au magnifique arrangement réalisé par leur chef Takénori Némoto, qui assure en outre la haute tenue musicale de cette production. SIMON CORLEY / CONCERTONET / LE 31 DÉCEMBRE 2012

la réduction pour orchestre de chambre due à Takénori Némoto est un véritable régal de transparence et de finesse, et fait d'autant mieux ressortir les raffinements de l'orchestration. L'Ensemble Musica Nigella est en outre une merveille d'équilibre. CATHERINE SCHOLLER / RESMUSICA / LE 28 DÉCEMBRE 2012

l'instrumentation de Takénori Némoto se montre habile et adopte souvent les teintes crépusculaires d'un Brahms que portent élégamment les musiciens de l'ensemble Musica Nigella. PHILIPPE VENTURINI / LES ECHOS