MARIANNE PIKETTY • ET • LE CONCERT IDÉAL

BOULANGER NANTE VIVALDI YSAŸE

SOUS L'ÉTOILE

le concert idéal
MARIANNE PIKETTY

De Bach à Piazzolla, de la diminution baroque à la création contemporaine, la violoniste Marianne Piketty développe une carrière aussi dynamique que versatile : professeure au CNSM de Lyon, apparitions solistes, en récital, à la tête d'un ensemble ainsi qu'en musique de chambre. Diplômée du CNSM de Paris et de la Juilliard School de New York, elle est l'héritière de la tradition classique du violon grâce à sa formation auprès de grands maîtres tels que Itzhak Perlman ou Yehudi Menuhin.

Marianne Piketty a fondé le Concert Idéal dans le but d'offrir à des musiciens venus d'horizons divers et variés un espace de liberté créative. Cet ensemble cherche à créer des ponts entre des œuvres d'époques et de styles multiples en se concentrant sur la musique et les émotions qui en naissent. Le Concert Idéal a ainsi mêlé tango et Vivaldi, le Moyen Âge de Hildegarde de Bingen et la création contemporaine de Philippe Hersant, et maintenant le contrepoint baroque avec les harmonies modernes de Frank Martin.

© Bernard Martinez, Léna Pinon Lang

Le Concert Idéal a aussi à cœur de toucher un public très large en jouant à travers toute la France, du festival d'Avignon aux scènes nationales de Bar-le-Duc ou de Blois, des églises parisiennes aux salles des fêtes des communes rurales. Il se produit régulièrement devant des enfants lors de concerts scolaires ou devant des personnes âgées lors d'actions culturelles en EHPAD. Son implantation territoriale dans la région Centre-Val de Loire lui permet en particulier de s'inscrire dans un paysage culturel et de participer à la vie artistique de la région.

Le premier enregistrement du Concert Idéal *"Les saisons. Vivaldi – Piazzolla"*, paru en 2016 chez Little Village, a reçu le coup de cœur de l'académie Charles Cros. Le troisième album, *"L'Heure bleue"*, publié en 2020 chez Evidence Classics, a été nommé aux Victoires de la musique classique 2021. *"Polyptyque"* sera son 6e album, publié de nouveau chez Evidence Classics.

LE CONCERT IDÉAL

LE CONCERT IDÉAL DÉFEND LA TRANSCENDANCE ARTISTIQUE AU TRAVERS DE L'APPRÉCIATION DES DIFFÉRENCES, AU-DELÀ DES FORMES ET RÉFÉRENCES.

“Des portes anciennes se sont ouvertes, j’entre sous l’étoile”
(Jacobo Fijman)

Qui est insensible à la nuit ? ombre qui suspend le temps et modifie les apparences. Sommeil, rêves, angoisses ou inspirations, la nuit ouvre des portes dont elle seule a la clé. Son silence, visuel et sonore, exalte les sens ; c’est par l’ombre que la brillance atteint son paroxysme.

Avec ce nouveau programme, la violoniste Marianne Piketty et son ensemble Le Concert Idéal explorent cette illumination nocturne : des soirs et matins de Lili Boulanger aux fantômes, alcools et aurores de Vivaldi, des rêves et poèmes d’Ysaÿe à la création *Bajo la Estrella* du jeune compositeur Alex Nante (qui a aussi arrangé pour cet enregistrement les compositions de Lili Boulanger). Un voyage où lieux, époques et personnages se fondent dans un même mystère.

Olivier Fourés

Cette œuvre pour violon et ensemble de cordes est dédiée à Marianne Piketty. Elle fait partie d’une série de pièces que j’ai écrites autour de l’allégorie de la nuit. L’atmosphère silencieuse et l’exercice d’une certaine austérité dans l’écriture sont liés au détachement spirituel que peut suggérer l’état nocturne. Cette “traversée du désert”, bien présente dans plusieurs traditions spirituelles, considère la nuit spirituelle comme matrice d’un nouveau jour.

La phrase “bajo la estrella” (“sous l’étoile”) provient d’un poème du recueil *Estrella de la mañana* de l’écrivain argentin Jacobo Fijman. Son œuvre est un témoignage bouleversant de cette nuit. Fijman demeure, comme tant d’autres mystiques, dans le seuil entre l’obscurité et la lumière, dans la déchirante proximité entre la folie et la sainteté.

Alex Nante

SOUS L’ÉTOILE

UNE TRAVERSÉE NOCTURNE OÙ POÉSIE ET MUSIQUE SE RÉPONDENT ET SE FONDENT EN UN MÊME MYSTÈRE

Regarder le teaser

La nuit, nos sens et notre état de conscience se modifient. Quand on s'endort ou quand on rêve, l'esprit s'émancipe du contrôle de la raison toute-puissante et peut accéder, libéré, à un imaginaire poétique et sensible dans lequel les mots virevoltent, tournent sur eux-mêmes, s'entrouvrent et révèlent les autres mots qu'ils contiennent en leur sein, se rejoignent par-delà les langues et les frontières... La nuit, c'est ce moment où le poème peut se faire vision, et le vers, étoile dans la conscience.

Tout au long du concert, des vidéo-poèmes, projetés en fond de scène, répondent à la musique et invitent les spectateurs à doubler leur expérience auditive d'une autre expérience sensible, à la fois langagière et visuelle. Incitation à déplacer notre regard, à dérégler nos sens et notre perception du réel, selon le vœu célèbre de Rimbaud, les poèmes sont aussi incitation à voir ce qu'il y a derrière la nuit ou le rêve, voire à entendre ce que nous dit le rêve. La lettre comme le mot y sont manipulés, malaxés, transformés, mis en mouvement, au plus près de leur matérialité typographique. Émergent alors des images et des formes nouvelles, ludiques ou oniriques, empruntées aux échanges quotidiens (c'est le cacophonique « poème conversation »), aux jeux (le « poème-scrabble »), à l'astronomie (le « poème-constellation ») ou encore à la musique (le « poème-partition »).

Au fil de la nuit, les émotions se déploient en différents tableaux, visions, dialogues. Des légendes qu'on se raconte pour tenir en temps de crise (façon Décaméron de Boccace), à la rencontre sous hypnose pour un rituel sorore avec des femmes artistes célèbres (Virginia Woolf, Camille Claudel, Lili Boulanger, Sylvia Plath), jusqu'à l'histoire impossible, parce que déjà écrite dans les étoiles, de Roméo et Juliette, en passant par les méditations nocturnes inspirées par le mystique argentin Jacobo Fijman, les poèmes transcendent les époques, les cultures et les genres pour emmener le spectateur jusqu'à une aube nouvelle, peut-être universelle, promesse d'un jour nouveau et d'une renaissance pleine d'espoir.

Camille Bloomfield

Qui sommes-nous réellement à la nuit tombée ? Amoureux, poète, fêtard, lecteur, dramaturge, musicien, jaloux, noctambule, sensuel ou insomniaque, nous sommes tout cela à la fois. Sommeil, rêves, angoisses et inspirations, la nuit ouvre des portes dont elle seule a la clé.
Son silence, visuel et sonore, exalte les sens ; c'est par l'ombre que la brillance atteint son paroxysme ; c'est par la nuit que nous sommes celui que nous rêvons d'être, que nous sommes celui que nous craignons devenir.
Les notes se frottent aux mots, les chapitres s'envolent et se meuvent dans l'espace de la scène, la scène est habitée par les musiciens qui se jouent du son et du verbe.
"Sous l'étoile" embarque le spectateur lors d'une folle nuit où se succèdent, du crépuscule jusqu'à l'aurore, les émotions et les humeurs suscitées par la voûte étoilée.

Géraldine Aliberti

L'UNIVERS POÉTIQUE

SOUCIEUX DE TRANSMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE LA PASSION DE LA MUSIQUE CLASSIQUE, LES MUSICIENS DU CONCERT IDÉAL SUGGÈRENT UN PANEL LARGE ET DIVERSIFIÉ D'ACTIONS PÉDAGOGIQUES.

• **Une version scolaire** adaptée pour les adolescents, d'une durée de 45 min et une intervention en amont pertinente en lien avec le programme scolaire et la poésie étudiée. À l'aide d'un dossier pédagogique, un travail imaginé avec le professeur de français de la classe pourrait se faire, notamment avec l'expertise de Camille Bloomfield et des clés d'écoute données par Marianne Piketty par l'animation d'ateliers d'écriture et musicaux.

• **Des ateliers d'écriture et musicaux** en Ehpad et pour les publics éloignés.

• **Les dessous d'une générale** lors d'une journée de répétition commentée par les artistes précédant la représentation ou d'une journée de travail avec différents intervenants.

• **Des partenariats avec les Conservatoires et Écoles de musiqu**e sous la forme de master classes à destination des étudiants des départements Cordes. La fin de chaque cycle d'enseignement est marquée par une restitution publique où étudiants, professeurs et musiciens du Concert Idéal partagent la scène lors d'un concert.

UN SPECTACLE POUR TOUS

MISE EN ESPACE :
OLIVIER FOURÉS

CRÉATION LUMIÈRES :
THOMAS JACQUEMART

POÉSIE :
CAMILLE BLOOMFIELD

CRÉATION VIDÉO :
BAPTISTE BERTRAND

SUR UNE IDÉE ORIGINALE
DE MARIANNE PIKETTY
& GÉRALDINE ALIBERTI-IVAÑEZ

Louis Travenol
Sommeil

Antonio Vivaldi
RV 439 *Notte* pour violon : *Presto*

Antonio Vivaldi
RV 501 *Notte* pour violoncelle :
Fantasmi - Presto

Antonio Vivaldi
RV 439 *Notte* pour violon : *Allegro - Il Sonno*

Eugène Ysaÿe
Rêve d'enfant

Alex Nante
Bajo la Estrella : Sensibile

Louis Travenol
Sommeil

Eugène Ysaÿe
Poème élégiaque

Antonio Vivaldi
RV 439 *Notte* pour violon :
Fantasmi - Largo

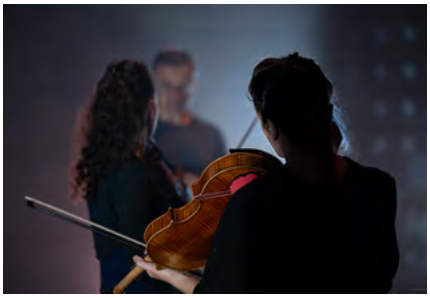
Lili Boulanger
D'un soir triste*

Alex Nante
Bajo la Estrella : Quasi recitativo

Antonio Vivaldi
RV 501 *Notte* pour violoncelle :
Il Sonno - Sorge l'Aurora

Lili Boulanger
D'un matin de printemps*

**Arrangement pour cordes d'Alex Nante*



SUR SCÈNE :
9 MUSICIENS

1 VIOLON SOLO
3 VIOLONS
2 ALTOS
2 VIOLONCELLES
1 CONTREBASSE

PRO GRAMME

LA PRESSE EN PARLE

SOUS L'ÉTOILE

"La sensibilité s'y perçoit à fleur de cordes"
Pierre Gervasoni, Le Monde 2022
Sélection disques 2022

"Des élans irrésistibles, des couleurs, des impressions, des sensations, une grande netteté du jeu, un sens du phrasé, des dynamiques, du drame et des sentiments"
Jérôme Gillet, Froggy's Delight 2022

"Marianne Piketty et son ensemble Le Concert Idéal, dans un engagement commun, parviennent à une unité d'inspiration des plus abouties, laissant l'auditeur au cœur d'une richesse musicale indéniable."
Jean-Jacques Millot, Opus HD 2022

L'HEURE BLEUE

NOMMÉ AUX VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 2021 DANS LA CATÉGORIE "ENREGISTREMENT

"5 étoiles ***** : La palette expressive de Marianne Piketty, soutenue par Le Concert Idéal, fait de cette "Heure Bleue" un voyage intérieur d'une grande densité : refusant toute esbroufe démonstrative, elle donne des œuvres choisies une vision à la fois cohérente et profonde."
Classica (2020)

"Inspiré par des cordes qui ont du coffre (Le Concert Idéal) et par une violoniste douée pour l'itinérance (Marianne Piketty), Philippe Hersant livre ici l'une de ses œuvres les plus abouties"
Le Monde (2020)

VIVALDI L'ÂGE D'OR

NOMMÉ AUX INTERNATIONAL CLASSICAL MUSIC AWARDS 2022

"Des solistes à un niveau virtuose [...] pour offrir des gerbes d'ornements jubilatoires. Album à ne pas manquer"
Roger-Claude Travers, Diapason 2021 (5 diapasons)

VIVALDI-PIAZZOLLA

LE LIVRE-DISQUE "LES SAISONS" EST RÉCOMPENSÉ DU COUP DE CŒUR 2016 DE L'ACADÉMIE CHARLES CROS

"Un concert hors norme. Envoûtant. Époustouflant de fluidité."
DNA (2019)

"Une salvatrice bouffée d'oxygène dans le Off Festival d'Avignon."
La Terrasse (2018)

FIL D'ARIANE

"La musique d'Alex Nante se glisse habilement entre les mouvements de Locatelli. Le lien persiste grâce au dynamisme et à l'agilité des musiciens, qui semblent avoir tissé ce disque d'une formidable cohérence en un seul morceau."
ComposHer (2018)

DISCOGRAPHIE

Polyptyque
Avril 2025

Sous l'étoile
Septembre 2024

Vivaldi l'âge d'or

L'heure bleue

Le fil d'Ariane

Les saisons

CONTACTS

Administration
Clément Portal
administration@leconcertideal.com
+33 (0)6 23 69 65 68

www.leconcertideal.com

Photos © Léna Pinon Lang — Conception graphique Séverine Charrier