

THÉÂTRE IMPÉRIAL
DE COMPIÈGNE

JEUDI 3 MARS
20 H 45

CONCERT

SYMPHONIE FANTASTIQUE

BERLIOZ/LAVANDIER

LE BALCON
Direction Maxime Pascal

Le Balcon est partenaire du Théâtre Impérial pour la saison 2015-2016.
Avec la participation de l'Orchestre d'Harmonie de Thourrotte - Direction Eric Basserie.
Avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac, de l'ONDA, Office national de diffusion artistique,
et de la SACEM dans le cadre de leur convention de diffusion musicale.

Théâtre Impérial - 3 rue Othenin - 60200 Compiègne
03 44 40 17 10 - www.theatre-imperial.com

CONCERT

JEUDI 3 MARS
20 H 45

TARIF C (de 8 à 30€)

3€ pour les étudiants
grâce au soutien du Conseil Régional

Hector Berlioz, Arthur Lavandier
*Épisode de la vie d'un artiste,
symphonie fantastique en cinq
parties* (1830)

Arrangement pour orchestre sonorisé
d'Arthur Lavandier (2013)

Direction
Maxime Pascal

Projection sonore
Florent Derex

Informatique musical
Augustin Muller

Le Balcon
Ensemble partenaire du Théâtre
Impérial pour la saison 2015-2016

Avec la participation de l'Orchestre
d'Harmonie de Thourotte
Direction Eric Basserie

Théâtre Impérial
Direction Eric Rouchaud
3 rue Othenin - 60200 Compiègne
03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

Contact presse
Mathilde Lacour
mathilde.lacour@theatre-imperial.com
03 44 92 76 83

SYMPHONIE FANTASTIQUE

LE BALCON - DIRECTION MAXIME PASCAL

UNE SYMPHONIE FANTASTIQUE ENCORE PLUS FANTASTIQUE !

Berlioz est allé très loin et Le Balcon l'emmène encore plus loin.

5 décembre 1830 : dans la salle des concerts du Conservatoire, retentit pour la première fois la *Symphonie fantastique* de Berlioz. Ce soir-là, en présence de Liszt et du tout-Paris musical, Berlioz fait éclater le cadre du concert en donnant à entendre une œuvre littéralement inouïe, pleine d'accords inattendus et de sonorités venues d'ailleurs.

3 mars 2016 : au Théâtre Impérial de Compiègne, Maxime Pascal s'empare de la *Symphonie fantastique* et la propulse dans une autre dimension en l'arrangeant pour Le Balcon, orchestre d'instruments sonorisés dont il est le directeur musical et l'un des fondateurs.

Un arrangement, vraiment ? Le mot vaut, en réalité, pour le seul premier mouvement.

Car les choses entrent en turbulence dès le deuxième mouvement (« Un bal »), où interviennent valse musette et synthétiseur, puis avec le troisième (« Scène aux champs »)

où le cor des Alpes dialogue avec des bruits de nature. La « Marche au supplice » fait défiler en procession un orchestre dans la salle cependant qu'un autre reste sur la scène, et les deux se réunissent à l'occasion d'un final explosif.

Ce jeune chef talentueux aime parler d'interprétation libre de la symphonie, plutôt que d'arrangement. Avec la complicité du compositeur Arthur Lavandier, les effets spéciaux d'Augustin Muller et les projections sonores de Florent Derex, il conduit Berlioz vers des horizons inattendus.

PRÉSENCE DE MAXIME PASCAL SUR LE TERRITOIRE

vendredi 26 février : 20h30-22h
répétitions de Maxime Pascal avec l'Orchestre de Thourotte à l'Ecole de Musique de Thourotte

mercredi 2 mars : 18h-22h
répétitions au Théâtre Impérial en présence de l'Orchestre de Thourotte

jeudi 3 mars : 14h-17h30
répétition générale *Symphonie fantastique*
interviews possibles à partir de 17h30

vendredi 4 mars :
répétition générale *Lieux perdus* (dans le cadre du Festival Les Composites) à l'Espace Jean Legendre
interviews possibles avant 17h30

samedi 5 mars : 16h30-17h30
Rencontre (dans le cadre du Festival Les Composites) : La 3D s'empare de la musique en présence de Maxime Pascal

PROGRAMME

Elliott Carter (1908-2012)

Pièces pour timbales : Improvisation, Recitative, Saëta, Canto, Canaries (1949 et 1966)

Othman Louati (1988-)

Interludes pour orchestre de chambre (2016)

----- entracte -----

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie Fantastique (1830)

Arrangement pour ensemble de chambre
sonorisé d'**Arthur Lavandier** (2013)

MAXIME PASCAL DIRECTION MUSICALE

Né de parents musiciens, Maxime Pascal débute tôt l'apprentissage du piano puis du violon à Carcassonne. Il est admis en 2005 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d'écriture, d'analyse musicale et d'orchestration. Ressentant rapidement la nécessité de diriger, il s'inscrit dans la classe de direction d'orchestre de François-Xavier Roth.

Encore étudiant, il fonde en 2008 l'orchestre Le Balcon (nommé d'après la pièce de Jean Genet), conjointement avec les compositeurs Pedro Garcia-Velasquez, Juan-Pablo Carreño et Mathieu Costecalde, le pianiste Alphonse Cemin et l'ingénieur du son Florent Derex.

La particularité de cet orchestre à géométrie variable, jouant tous les répertoires, est de faire appel aux techniques de sonorisation. Maxime Pascal y développe sa vision du spectacle musical : ce doit être une expérience saisissante et radicale pour les spectateurs.

Il est ainsi amené à travailler avec des personnalités comme Pierre Boulez, George Benjamin, Michael Lévinas ou Arthur Lavandier.

L'Athénée Théâtre Louis-Jouvet devient en 2013 lieu de résidence pour Maxime Pascal. Il y donne avec Le Balcon l'opéra *Ariadne auf Naxos* de Richard Strauss mis en scène par Benjamin Lazar, un spectacle vidéo sur le Pierrot Lunaire créé par l'artiste colombien Nieto, *Le Viol de Lucrece* de Benjamin Britten ou encore tout récemment l'opéra *Le Balcon* de Peter Eötvös mis en scène par Damien Bigourdan.

Par ailleurs, la grande fascination qu'exercent sur lui les opéras de Stockhausen l'a conduit à travailler à Cologne avec Suzanne Stephens et Kathinka Pasveer et à jouer à Paris plusieurs scènes de ces opéras.

Maxime Pascal a également dirigé l'Orchestre national de Lille, la Camerata Salzburg, le SWR Sinfonieorchester de Baden-Baden und Freiburg, le Kammerorchester de Munich et le Gustav Mahler Jugendorchester. Il a été invité au Festival Musica de Strasbourg, à la Folle Journée de Nantes, au Festival Ars Musica de Bruxelles, au Festival de Pâques de Deauville, à la Villa Médicis de Rome, au festival

Paris Quartier d'été, au Festival Messiaen de la Meije, au Festival Berlioz de la Côte Saint-André, au BIFEM de Bendigo en Australie, au Festival de Salzbourg, au Théâtre Impérial de Compiègne, à l'Opéra d'Avignon et au Festival de Saint-Denis.

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

Maxime Pascal est soutenu depuis 2012 par la Fondation Orange. Il est également en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2010. 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.

LE BALCON

Le Balcon, fondé en novembre 2008, est un orchestre sonorisé à géométrie variable. Il réunit de nombreux chanteurs solistes, une trentaine d'instrumentistes, des compositeurs, des ingénieurs du son et s'entoure en fonction de ses projets de vidéastes, metteurs en scène et chorégraphes. **Le Balcon crée des spectacles naviguant entre la musique d'aujourd'hui, le répertoire classique et les expériences les plus troublantes des musiques actuelles. Il définit ainsi une action musicale qui abolit les frontières entre le public et les interprètes. L'orchestre est sonorisé, en lien avec notre vision du spectacle musical qui doit être une expérience saisissante et radicale pour les auditeurs.** Cette notion du spectacle total nous vient, de l'intégration naturelle pour notre génération du haut-parleur, du cinéma, mais, aussi des opéras de Wagner et Stockhausen.

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

Son ouverture vers les jeunes de sa génération et la confrontation des genres, son goût pour les nouvelles technologies et ses liens très forts avec les musiques actuelles le font vite repérer par de nombreuses personnalités du monde musical. Il est ainsi amené à travailler avec des compositeurs tels que Pierre Boulez ou Michaël Lévinas, tout en tissant des liens puissants avec les jeunes créateurs de sa génération comme les compositeurs Marco Suarez-Cifuentes, Arthur Lavandier, le metteur en scène Benjamin Lazar et le vidéaste Nieto. Son travail l'amène à accueillir dans son comité d'honneur Pierre Boulez et Pierre Bergé.

Le Balcon affirme tôt la volonté de parcourir le répertoire vocal scénique et en particulier l'opéra en se libérant des tendances trop directives. C'est ce qui l'a amené à réaliser une version française et sonorisée du *Pierrot Lunaire* de Schönberg avec la soprano Julie Fuchs. Et, à donner avec la participation de Pierre Boulez et de la Fondation Singer-Polignac où le Balcon est en résidence, la première version sonorisée du *Marteau sans Maître*, œuvre qui voisine désormais dans le répertoire de l'ensemble avec celles de Fauré, Strauss ou bien Mahler.

Les opéras de Stockhausen dont l'esthétique très spectaculaire est à l'origine de nombreux aspects artistiques développés par Le Balcon tiennent une place toute particulière dans son répertoire. Il a notamment donné à entendre à Paris plusieurs scènes du cycle *Licht* comme le *Requiem de Lucifer* ou le *Voyage de Michael autour de la terre*. Ce qui l'a amené à remporter en 2013 pour son interprétation d'*Examen* le premier prix du concours organisé par la Fondation Stockhausen.

Le Balcon a également amorcé une grande série de créations d'opéras avec notamment *De la terreur des hommes* du jeune compositeur Arthur Lavandier conçu pour l'église Saint-Merry à Paris, l'opéra multimédia *L'enfer musical* d'Alejandra Pizarnik de Marco Suarez, conçu pour être interprété dans trois salles simultanément et le cinéma-concert *Garras de Oro* de Juan-Pablo Carreño conçu en 2013 pour l'église Saint-Eustache et donné dans le cadre du festival Paris Quartiers d'Été.

L'exploration du répertoire lyrique conduit Le Balcon à entrer en 2013 en résidence au Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet, cette résidence s'est ouverte avec l'opéra *Ariadne auf Naxos* de Richard Strauss dans un dispositif conçu avec Benjamin Lazar spécialement pour l'Athénée.

Elle se poursuit avec trois spectacles en 2014 dont l'opéra *Le Balcon* de Peter Eötvös sur le livret de Jean Genet.

Le Balcon reçoit pour l'ensemble de ce travail le soutien de la Fondation Orange pour l'art vocal, son principal mécène depuis 2012 ainsi que celui de la Fondation Singer-Polignac, présente depuis ses débuts.

Il s'est produit dans de nombreux festivals et salles en France et à l'étranger comme le festival Mostra Sonora de Valencia, le festival de Cordes sur-Ciel, la Florida International University de Miami, le festival Musica de Strasbourg, la Hochschule de Stuttgart, la Folle Journée de Nantes, le festival Ars Musica de Bruxelles, le festival de Pâques de Deauville, la Villa Medici de Rome, le festival Paris Quartier d'été, les Salines Royales d'Arc et Senan, la Grange de Meslay, le festival Nostri Temporis de Kiev en Ukraine, le festival Manifeste de l'Ircam, le Théâtre des Bouffes du Nord, l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence et le festival Berlioz de la Côte Saint-André.

Parmi les futurs projets du Balcon on notera la création d'un spectacle autour des *Noces* de Stravinsky avec le metteur en scène Gaël Massé, *Répons* de Pierre Boulez, l'opéra *Le Premier meurtre* d'Arthur Lavandier, *les Quatres chants* pour franchir le seuil de Gérard Grisey avec la chanteuse Julie Fuchs, une nouvelle pièce symphonique de Pedro Garcia-Velasquez et le premier acte de *Montag* de Karlheinz Stockhausen.

SON

Le Balcon est sonorisé, en lien avec notre vision du spectacle musical qui doit être une expérience saisissante et radicale pour les auditeurs. Cette notion du spectacle total nous vient, de l'intégration naturelle pour notre génération du haut-parleur, du cinéma, mais, aussi des opéras de Wagner et Stockhausen.

Que ce soit pour nos techniciens ou nos musiciens, la sonorisation est bel et bien un enjeu esthétique majeur dans lequel l'augmentation, l'amplification, la mise en espace du geste instrumental va venir altérer notre perception musicale et sonore. Cette médiation entre le geste musical et sa finalité acoustique est prise en compte et maîtrisée par le musicien qui développe ainsi une technique instrumentale spécifique du jeu sonorisé.

Le Balcon aime donner à entendre des expériences uniques au concert, des regards croisés d'esthétiques de sonorisation diamétralement opposées. Les ingénieurs du son de l'ensemble alternent la pratique des dispositifs d'enceintes, spatialisés ou non, des différents lieux dédiés au spectacle, avec la mise en œuvre de son propre dispositif, utilisé par l'ensemble depuis plusieurs années, qui se positionne et s'assume dans la tradition de la projection frontale et massive des musiques pops.

La sonorisation démultiplie les possibilités d'interprétation. Elle ouvre la voie aux sons murmurés, aux souffles et aux râles inaudibles. Elle permet au comédien de chuchoter les poèmes à l'oreille du public, comme les conteurs sur les cassettes audio pour enfants : ils s'endorment l'oreille collée au haut parleur du poste à cassette.

Florent Derex, janvier 2015

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

l'une des meilleures acoustiques
au monde

Ce joyau architectural, dont la construction débuta en 1867 à la demande de Napoléon III afin de divertir la cour qui l'accompagnait pendant ses séjours à Compiègne, fut inauguré, après un long sommeil, en 1991. Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial l'est également par ses qualités acoustiques. Le célèbre chef d'orchestre Carlo Maria Giulini considérait la salle « comme une des plus parfaites du monde, plus accomplie que celle du Musikverein de Vienne, pourtant la référence en la matière ».

Depuis 2009, le Théâtre Impérial, seule scène musicale et lyrique entre Paris et Lille, développe un nouveau projet dans une volonté d'ouverture pour tous les publics.

Ce projet est fondé sur la volonté de favoriser notamment les axes suivants :

- une présence artistique permanente et renouvelée, une structure développant une politique d'accompagnement artistique,
- une ouverture artistique à la diversité des formes musicales et lyriques (récitals, musique de chambre, musique symphonique, musique vocale, théâtre lyrique...), avec une place toute particulière accordée à la voix et à la musique française, du Baroque à nos jours, ainsi qu'au théâtre musical et à des spectacles chorégraphiques et pluridisciplinaires intégrant la musique ou la voix lyrique,
- un développement recherché de la diffusion ou de l'action culturelle décentralisée pour intensifier la relation du théâtre au territoire,
- une attention particulière au renouvellement des publics, et notamment envers les jeunes.

Le Théâtre Impérial coproduit cette saison *Les Noces de Figaro*, *Léon et Léonie*, *La Double Coquette*, *Monsieur de Pourceaugnac* et *la Passion selon Saint-Jean*.

Vendredi 25 septembre - 20h45
**UN JOUR AU CONCERT AVEC
LES BIDOCHON**

Orchestre des Pays de Savoie
Concert dessiné

Samedi 3 octobre - 20h45
MOZART & CIE

Karine Deshayes, Sébastien Droy,
Patrick Messina et le Quatuor Debussy
Concert

Samedi 10 octobre - 20h45
LETTRES D'ARMÉNIE

Varduhi Yeritsyan et ses amis
Concert

Mercredi 14 octobre - 16h
MUSIQUES DE PAPIER

Le Concert Impromptu
Musique - Marionnette

Judi 15 octobre - 20h45
**EMMANUELLE BERTRAND
ET L'ORCHESTRE DE PICARDIE**

Autour d'une création
Concert

Dimanche 8 novembre - 15h
Mardi 10 novembre - 20h
LES NOCES DE FIGARO

Mozart / Kossenko / Stoev
Opéra

Judi 19 novembre - 20h45
BA[CH]ROQUE

Edna Stern et l'Ensemble Aedes
Concert

**Vendredi 27
et samedi 28 novembre - 20h45**
GISELLE

Yacobson Ballet - Saint Petersburg
Orchestre de Picardie
Ballet avec orchestre

Mardi 8 décembre - 20h45
**MOZART - UNE ACADÉMIE
POUR LES SOEURS WEBER**

Sabine Devieille
et l'Ensemble Pygmalion
Concert

Judi 17 décembre - 20h45
CONCERT DE FÊTE

Jennifer Larmore
et l'Orchestre de Picardie
Concert

Samedi 16 janvier - 18h
ALPHONSE CEMIN

Récital piano

Vendredi 22 janvier - 20h45
**LÉON ET LÉONIE
CHANSONS DE BREL
ET BARBARA**

Ensemble Aedes
Spectacle musical

Vendredi 29 janvier - 20h45
LA DOUBLE COQUETTE

Antoine Dauvergne et Gérard Pesson -
Ensemble Amarillis
Opéra

**Vendredi 26 et
samedi 27 février - 20h45**
**MONSIEUR DE
POURCEAUGNAC**

Molière et Lully
Clément Hervieu-Léger
et William Christie
Théâtre - Musique

Judi 3 mars - 20h45
SYMPHONIE FANTASTIQUE

Hector Berlioz et Arthur Lavandier
Le Balcon
Concert

Mardi 8 mars - 20h45
ROMANTIQUES

Amaury Coeytaux
et l'Orchestre de Picardie
Concert

Mercredi 16 mars - 20h45
**RHAPSODIES - LISZT ET LES
TZIGANES**

Ferenc Vizi et l'Ensemble Cifra
Concert

Judi 24 mars - 20h45
PASSION SELON SAINT-JEAN

Ensemble Aedes
Ensemble Les Surprises
Concert

**Dimanche 24 avril - à partir de
14h30**

**FÊTE MUSICALE
EN AMÉRIQUE LATINE**

JOURNÉE GOURMANDE
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Quatuor Éclisses,
Cuarteto Escotilla
La Symphonie de Poche
Concerts

Samedi 30 avril - 20h45
**CHRISTIE JULIEN ET DIMITRI
MASLENNIKOV**

Concert

Samedi 7 mai - de 14h à 18h
TOUS À L'OPÉRA !

Portes ouvertes

Judi 12 mai - 20h45
LA BELLE-MÈRE AMOUREUSE

Parodie d'*Hippolyte et Aricie* de Rameau
Jean-Philippe Desrousseaux - CMBV
Opéra

Mardi 17 mai - 20h45
THOMAS LELEU SEXTET

In the mood for tuba...
Concert

Judi 26 mai - 20h45
RAVEL

Les Siècles
Concert

Judi 2 juin - 20h45
**LITTLE GIRL BLUE
FROM NINA SIMONE**

Sonia Wieder-Atherton
Concert

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS

THÉÂTRE IMPÉRIAL

3 rue Othenin
60200 Compiègne

RENSEIGNEMENTS/BILLETTERIE SUR PLACE

du mardi au vendredi de 13h à 18h
le samedi de 14h à 18h

PAR TÉLÉPHONE

03 44 40 17 10
du mardi au vendredi de 13h à 18h
le samedi de 14h à 18h

03 44 92 76 76
le lundi de 14h à 18h

PAR INTERNET

www.theatre-imperial.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/theatreimperial
www.twitter.com/theatreimperial
www.youtube.com/theatreimperial

CAFÉ DU THÉÂTRE

Chaque soir de spectacle, le Café du Théâtre propose une restauration légère, ouvert 1h30 avant la représentation. Réservation par téléphone conseillée.

CONTACTS

DIRECTION

Eric Rouchaud

CONTACT PRESSE

Mathilde Lacour
mathilde.lacour@theatre-imperial.com
03 44 92 76 83

ADMINISTRATION

03 44 92 76 83

FAX

03 44 20 33 62

