

DANZAS FANTÁSTICAS

**DOSSIER
ARTISTIQUE**

NOTE D'INTENTION

À PROPOS

Danzas Fantásticas est un programme symphonique qui met en valeur la richesse du répertoire musical espagnol. Ce programme se construit autour de trois grands compositeurs espagnols qui ont puisé leur inspiration dans les musiques populaires de leur pays, et vous invite à la découverte d'œuvres emblématiques mêlées à des pièces moins connues, toutes inspirées de la culture musicale espagnole. En deuxième partie de programme, vous pourrez apprécier des musiques populaires espagnoles et de flamenco dans leur version orchestrale, qui ont inspiré ces grands compositeurs de la musique espagnole. *Danzas Fantásticas* promet un voyage musical enchanteur à la découverte de toute la diversité des couleurs et des esthétiques de la musique d'Espagne.

Zahia Ziouani

PROGRAMME

Manuel De Falla

La Vida Breva, Introduction et Danza
El Amor Brujo (extraits)
Le Tricorne, Jota

Enrique Granados

Goyescas, Intermezzo
Danza de los ojos verde
Suite arabe (extraits)

Joaquim Turina

Suite Ritmos (extraits)
Danzas Fantásticas (extraits)
Sinfonia Sevillana (extraits)

Musiques populaires espagnoles

Musiques traditionnelles gitanes et flamenco

DISTRIBUTION

Divertimento

Zahia Ziouani, direction
Juan Carmona, guitare flamenca

Effectif : env. 60 musiciens + cheffe + soliste
Durée : 1h20

* 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 pédagogiques

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 collègue
- 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 côtés.

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.

GUITARISTE FLAMENCA

JUAN CARMONA

La famille Carmona a dû émigrer de l'Afrique du Nord vers la France après l'exil du début des années 60. Juan, né à Lyon, à tout juste dix ans quand son père lui offre sa première guitare. Sa passion pour cet instrument et ses aptitudes ne démentiront pas au fil du temps et sa virtuosité, vite repérée par les professionnels.

Devenu guitariste confirmé, il fera le chemin en sens inverse, vers l'Espagne, éprouvant le besoin de rejoindre la terre de ses ancêtres pour renouer avec ses racines et s'abreuver à la source du flamenco, à Jerez de la Frontera. Son talent et l'originalité de son art seront rapidement reconnus dans cette ville considérée comme le berceau du flamenco.

Pendant 9 ans, s'imprégnant de leur savoir dans la pure tradition flamenco, il côtoiera et accompagnera les plus grands noms du flamenco tels que Joaquín Grilo, Agujetas, Duquende, Antonio Canales, Chano Domínguez et bien d'autres. Il enregistrera ses premiers albums et remportera les prix internationaux de guitare dont les prestigieux concours tels que le Concours International de Jerez, la Union de Cordoba (finaliste) ou encore le grand prix Paco de Lucia.

À son long palmarès de prix et de récompenses, il faudra rajouter une particularité unique : un triomphe définitif en Espagne, une consécration pour ce gitan d'origine française. A son retour en France, il enchaîne les collaborations musicales : Sylvain Luc, Larry Coryell, Marcus Miller, Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Subramanian, Baden Povell... Chaque nouvelle rencontre enrichit sa palette sonore.

Créatif et curieux, sa soif d'apprendre semble inextinguible et l'amène à ce qu'il est aujourd'hui : l'une des plus belles guitares de la scène internationale. Sa musique, il l'écrit avec sa mémoire, ses oreilles, son cœur et sa passion.

Musicien autodidacte, il peut s'enorgueillir d'avoir composé ses œuvres Sinfonia Flamenca et Orillas, aujourd'hui interprétées par de nombreux orchestres dans le monde comme le Sydney Symphony Orchestra (Australie), le St Louis Symphony Orchestra (USA), le Russian Philharmony (Russie), le National Taiwan Symphony Orchestra (Taïwan) ou encore l'Orchestre National de Lyon (France).

Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona vagabonde sur les chemins aériens du duende. Au croisement entre modernité musicale et traditions flamencas les plus anciennes et les plus vivantes d'Andalousie, Juan Carmona est un novateur, un des maillons les plus vaillants de sa génération.

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'Énergie et la conviction d'une cheffe d'orchestre : Zahia Ziouani.

Inspirer : l'aventure Divertimento

L'Orchestre Divertimento est né d'une rencontre qui déjoue tous les préjugés : celle de la musique classique, jugée bien vite élitiste, avec le public de la Seine-Saint-Denis, trop souvent laissée en marge. Dialogue de l'orchestre et du territoire, qui se traduit par un engagement artistique, pédagogique et social sans cesse réinventé. 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 invités 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 à la rencontre des publics laissés à 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@orchestre-divertimento.com