

Ravel transatlantique

CONCERT

Maurice Ravel / George Gershwin
avec Hélène Tysman, pianiste

© Simona Bua - Lycée Français de New York

Ravel transatlantique

Concert — Durée : 75 min. — Tout public à partir de 12 ans

PROGRAMME

Rapsodie espagnole
Gaspard de la nuit
Concerto en sol
Maurice Ravel

Rhapsody in Blue
George Gershwin

DISTRIBUTION MÉDIAS

Proposition musicale
Gilles Dumoulin

Avec
Hélène Tysman, piano

[Teaser du concert](#)

Toute l'actualité d'[Hélène Tysman](#)

Transcriptions
Raphaël Aggery,
Gilles Dumoulin

Les Percussions Claviers
de Lyon avec Sylvie Aubelle,
Renaud Cholewa, Jérémy
Daillet, Gilles Dumoulin, Lara
Oyedepo

Toute l'actualité des

[Percussions Claviers de Lyon](#)

ÉQUIPE EN TOURNÉE

Équipe
6 artistes
1 technicien
1 chargée de production

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Plateau
Ouverture : $\geq 12\text{m}$
Profondeur : $\geq 9\text{m}$
Hauteur sous perches : $\geq 7\text{m}$
Sol noir, pendrillons noirs

—
Piano
Piano demi-queue Steinway ou Yamaha
+ tabouret

—
Pour adapter à des dimensions
inférieures ou à un piano différent, merci de
nous consulter.

Production
Percussions Claviers de Lyon

Ravel transatlantique

SOMMAIRE

- 4 — Notes d'intention
- 6 — Biographies
- 9 — Contacts

© Simona Bua - Lycée Français de New York

NOTE D'INTENTION

New York, 7 mars 1928 : Maurice Ravel fête son cinquante-troisième anniversaire au cours d'un dîner organisé par la soprano Eva Gauthier. En tournée aux États-Unis, il enchaîne répétitions, concerts, interviews, conférences et s'enthousiasme pour la culture américaine.

En 1923, Eva Gauthier est la première voix lyrique à interpréter la musique de George Gershwin, un an seulement avant sa *Rhapsody in Blue*. Le jeune compositeur fait partie des invités de la soirée car Ravel et lui ont une attirance musicale réciproque et, ce soir-là, le Français reste ébloui par le jazz vif et rythmique que l'Américain improvise au piano.

Pourtant ce n'est pas une découverte pour Ravel, qui a déjà intégré dans ses œuvres des éléments de musique noire américaine, tzigane ou espagnole... Le lendemain de son anniversaire, il dirige d'ailleurs sa *Rapsodie espagnole* à la tête du New York Symphony Orchestra.

Le compositeur sillonne encore une vingtaine de villes américaines et canadiennes, et déclare avec bonheur : « Je ne me suis jamais mieux porté que devant cette folle tournée ». Quatre mois d'un voyage triomphal où Ravel semble au sommet de son art.

L'année suivante, l'Orchestre symphonique de Boston lui commande un *Divertissement* pour piano et orchestre qui deviendra le *Concerto en sol majeur*, célèbre pour des mélodies d'une extrême sensibilité et pour ses accents joyeux, brillants, saccadés... presque jazz ! Comment ne pas penser à l'expérience des États-Unis ?

Les Percussions Claviers de Lyon se souviennent d'une période retentissante de la vie du compositeur, de son éclectisme et de sa curiosité. La fameuse *Rhapsody in Blue* de Gershwin est rapprochée d'un choix d'œuvres toutes liées à cette « folle tournée », de la *Rapsodie espagnole* au *Concerto en sol* en passant par *Gaspard de la nuit*, et donne à entendre la présence du jazz dans la musique de Ravel.

Interprétées avec brio par Hélène Tysman, les partitions pour piano alternent avec d'audacieuses versions pour le quintette, dont les deux concertos qui sont l'occasion d'un dialogue atypique ! Le son du piano de Ravel se joint alors à celui d'instruments historiquement issus du jazz comme le vibraphone... dans une formation que ni les Français, ni les Américains ne connaissaient en 1928.

Gilles Dumoulin
Coordinateur artistique des Percussions Claviers de Lyon

NOTE D'INTENTION

Ravel aimait faire des ponts entre les genres, les instruments et les disciplines : de la littérature à la musique, du jazz au classique en passant par le flamenco et les chants populaires. Il explora des associations de timbres uniques qui firent de lui le maître absolu de l'art de l'orchestration. Au-delà du musicien, Ravel était un homme réunissant les frontières. Il fut l'un des premiers à s'inspirer directement du jazz, à rapprocher les deux continents européen et américain dans sa musique, entre Paris, New York, Chicago, l'Espagne, l'Andalousie, la Côte Basque, l'Angleterre... Malgré son physique fragile, fébrile, chétif et un air à priori pas très aventureux en-dehors de sa musique totalement utopiste, il nous ouvre le monde à travers le son comme aucun autre compositeur.

Cet art de mêler avec une telle subtilité et une telle justesse un style à un autre, et plus particulièrement le jazz au classique, m'attire. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai tout de suite été séduite par l'idée d'une collaboration avec les Percussions de Lyon dans ce répertoire. Le jazz est né d'une musique rythmique improvisée quand le classique est né d'une musique plus écrite. Pourtant chacun des deux est une création à chacune de ses exécutions et la remise en question de la liberté dans un cadre est essentielle. Chez Ravel, tout est organisé telle une montre suisse, or il capte avec la plus infinie finesse les rythmes, les couleurs et les harmonies du jazz ou du folklore hispanique.

Avec les Percussions Claviers de Lyon nous tentons d'explorer à son maximum cette liberté en même temps que cette totale maîtrise et organisation de la partition, cette créativité des timbres et du rythme à travers l'audace de cet arrangement pour piano et percussions. Les percussions, surtout chez Ravel, sont traitées avec une telle finesse qu'elles prennent tout leur aspect mélodieux, chantant, magique. Le piano, en

revanche, devient parfois un véritable instrument de percussion, de rythme, devenant tour à tour guitare, xylophone, tambour... Le mariage de ces deux instruments aux horizons débordants nous offre une nouvelle écoute de la partition.

Avec *Gaspard de la Nuit* (1908), Ravel signe l'une des œuvres les plus spectaculaires et les plus emblématiques du répertoire pianistique. Cette œuvre est un tour de force pour les générations de pianistes à venir, jusqu'à aujourd'hui encore. Ravel l'éternel moderne invente une nouvelle technique, renouvelle l'instrument comme peu l'ont fait avant lui: Liszt, Debussy, Chopin, Beethoven.

Gaspard de la Nuit est inspiré par la poésie d'Aloysius Bertrand. Ravel y explore un aspect sombre et fantastique qui laisse place à toute son imagination et la magie de ses timbres, de ses contes de fées. On entend des paysages jaillir de tous bords, de rebonds, des mers glacées et des chaleurs troublantes. Chacune des trois pièces de ce cycle est très contrastante, bien qu'elles s'enchaînent comme la narration d'une seule et même histoire. *Ondine* est merveilleusement aquatique, oscillant entre l'abîme des plus sombres et la transparence de l'eau sur les reflets du ciel. Les cloches répétées de *Gibet*, tout en demi-teinte d'accord absolument inconcevables, m'évoquent la chanson de Nina Simone *Strange Fruit* sur l'aspect des corps d'esclaves pendus se balançant aux arbres. Pour finir, *Scarbo*, kafkaïen, imaginaire, fantastique, fait partie des œuvres les plus énigmatiques et les plus périlleuses du répertoire pianistique dont la technique est poussée à son paroxysme. Des marches en septième de *Gibet* et de ses neuvième et onzièmes colorées aux rythmes syncopés et percussifs de *Scarbo*, on est à la croisée du jazz et du classique !

Hélène Tysman
Pianiste

HÉLÈNE TYSMAN

PIANISTE

© Lou Sarda

Née en 1982 à Paris, Hélène Tysman vit dans un univers où le piano tient une grande place. Elle débute sa carrière à 14 ans, en direct sur France Musique dans l'émission *En blanc & Noir*.

En 2002, elle achève ses études au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où elle a étudié avec Pierre-Laurent Aimard ; elle obtient un Premier prix de piano et un Premier prix de Musique de chambre. Elle poursuit des études à Vienne avec Oleg Maisenberg puis à Hambourg et à Weimar en Allemagne sous la direction de Grigory Gruzman.

Lauréate de nombreux concours internationaux de piano en Europe, en Chine et aux États-Unis, elle est lauréate de la Fondation Cziffra à Senlis et de la Fondation Chopin à Hanovre. Elle remporte le Premier prix du Concours international de piano de Chopin à Darmstadt en Allemagne puis reçoit un prix de distinction honoraire en tant que finaliste du 16e Concours International Chopin de Varsovie en 2010. Cette consécration en fait une des plus talentueuses pianistes de sa génération.

Parallèlement, Hélène Tysman poursuit une carrière internationale en donnant des concerts sur les scènes les plus prestigieuses du monde comme le Lincoln Center de New York, le City

Theatre de Shanghai ou la Philharmonie de Paris. Elle est l'invitée régulière des festivals tels que La Chaise-Dieu, Bagatelle, Nohant, Le Lubéron, à Genève, à Munich ou à Varsovie.

En soliste à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, elle se produit avec des orchestres tels que le BBC National Orchestra, le Minnesota Orchestra, le NFM Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de Chambre de Saint-Petersbourg, l'Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise ou encore le Bangkok Symphony Orchestra.

Elle est régulièrement invitée sur les ondes françaises et étrangères (notamment France Musique, France Inter, France Culture et pour la télévision Mezzo) et ses nombreux disques Chopin, Ravel, Schumann, en solo et en musique de chambre avec les solistes de l'orchestre de Paris, sont unanimement salués par la critique : « une interprétation extraordinaire » (Le Figaro), « un cosmos pianistique » (Süddeutsche Zeitung), « un toucher chaud à la sensibilité rêveuse » (New York Times), « du grand Chopin » (Pianiste Magazine), « Une finesse et une intensité rares » (Télérama), « Brillant » (RTL) et « éblouissante » (BSC News Magazine).

Éclectique, elle s'ouvre à de nouvelles formes artistiques et partage la scène avec des comédiens tels que Francis Huster ou Dominique Pinon. Passionnée et curieuse, Hélène Tysman s'est formée à l'approche ericksonienne de l'hypnose. Elle a créé en 2019 *L'Hypnose du Musicien* pour accompagner notamment les artistes dans leur préparation mentale et propose au public, depuis, une nouvelle expérience du concert en associant l'hypnose à la musique. Son nouveau disque solo « PRISME » dédié à Bach sort cette année 2021 (Klarthe / Harmonia Mundi), inspiré par ses recherches spirituelles autant qu'artistiques.

GILLES DUMOULIN

PROPOSITION MUSICALE

© Cédric Roulliat

Il est né en 1977 à Clermont-Ferrand, où une pratique de la musique dès l'enfance et des études avec le percussionniste Claude Giot bâtissent le socle de son parcours. Sa formation classique ne l'empêche pas d'explorer le champ des possibles... Dès l'adolescence, il s'investit dans des groupes aux influences éclectiques, du trash-musette aux musiques latines, du répertoire renaissance à la création.

Sa formation auprès du percussionniste Jean Geoffroy marque de manière déterminante sa sensibilité, et il achève son cursus au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en 2002. Il a participé à l'Académie du XXe siècle sous la direction de M.W. Chung, a régulièrement été sollicité par les Orchestres Nationaux de Lyon et Toulouse ou l'Ensemble Orchestral Contemporain.

Il rejoint les Percussions Claviers de Lyon en 2002, coordonne à partir de 2008 les actions culturelles de l'ensemble, dont il devient en 2015 le coordinateur artistique.

Il a réalisé la transcription d'œuvres de B. Britten, D. Chostakovitch, G. Gershwin, O. Messiaen, A. Roussel,

H. Villa-Lobos... Depuis 2015, les programmes de concert et spectacles musicaux suivants sont nés sous son impulsion : *Batêches* avec l'Ensemble Sixtrum (Montréal) ; *Halla San*, création d'Arnaud Petit sur une nouvelle de Nicolas Bouvier ; *Mille et Une*, mis en scène par Abdelwaheb Sefsaf ; *Ravel transatlantique* avec la pianiste Hélène Tysman ; *En Blanc et noir* avec le plasticien David Myriam.

Productions récentes :

From New-York to London (2019) : programme de concert avec le Chœur de chambre Les éléments. Œuvres de Leonard Bernstein, John Cage, Morton Feldman, Philip Glass, Steve Reich ; créations de Gavin Bryars et Graham Fitkin.

Caleidoscópico (2019) : concert chorégraphié avec l'orchestre afro-brésilien Zalindê et la chanteuse Lanna Zita. Œuvres d'Heitor Villa-Lobos et Jean-Luc Rimey-Meille ; choros et musique populaire brésilienne.

Martien Martienne (2019) : spectacle musical avec Claudine Charreyre et Mychel Lecoq, mis en scène par Laurent Fréchuret d'après les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Commande musicale à Moritz Eggert, dispositif video Scenocosme.

Bertrand Belin & les Percussions Claviers de Lyon (2020) : tournée et enregistrement de chansons de Bertrand Belin. Avec Bertrand Belin (guitare, chant) et Thibault Frisoni (basse, claviers) ; scénographie de Marc Lainé et Stephan Zimmerli.

Diables & Démons (2021) : programme de concert conçu avec le compositeur Zad Moulataka. Œuvres d'Hector Berlioz, Serge Prokofiev, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky ; créations de Zad Moulataka.

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Cinq percussionnistes font chanter ensemble leurs xylophones, vibraphones et marimbas pour façonner un son particulier devenu signature. Les Percussions Claviers de Lyon, après trente-cinq années d'existence, restent un orchestre toujours inattendu qui aborde avec bonheur le patrimoine musical, les créations pluridisciplinaires, les collaborations internationales. Quelle ligne artistique ?

Une diversité d'expressions pour s'adresser à tous les publics. Le quintette présente sous un jour singulier les œuvres de Maurice Ravel, Darius Milhaud ou Chico Buarque tout en donnant les premiers contours de compositions de Moritz Eggert, Zad Moultaoua ou Gavin Bryars...

Le quintette est inspiré par les récits mythiques de Ray Bradbury ou par le célèbre film *Le Ballon Rouge*, et conçoit de nouvelles formes pour la scène, réalisées en complicité avec le metteur en scène Laurent Fréchuret, la pianiste Hélène Tysman, l'orchestre afro-brésilien Zalindê, Joël Suhubiette et le chœur de chambre Les éléments... ou encore le chanteur pop Bertrand Belin.

Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par la Spedidam, la SACEM, le FCM, l'Adami et Musique Nouvelle en Liberté pour leurs activités de concert, de spectacle et d'enregistrement. Les Percussions Claviers de Lyon sont membres de la FEVIS, du Profedim, du Bureau Export et de Futurs Composés. La Nouvelle Imprimerie Delta, Les Ateliers Guedj et Resta Jay soutiennent l'ensemble dans le cadre de leur Club d'Entreprise.

© Cédric Roulliat

CONTACTS

Percussions Claviers de Lyon

—

Coordinateur artistique :

Gilles Dumoulin

06 09 87 71 94

gilles.dumoulin@lespcl.com

Secrétaire d'Artiste

(Diffusion & Communication) :

Myriam Boussaboua

06 85 61 13 23

myriam.boussaboua@lespcl.com