

ZAHIR

Quatuor

QUATUOR de SAXOPHONES

PRÉSENTATION

Une idée qui surgit, une personne que l'on rencontre, et subitement cela nous apparaît comme évident. C'est l'essence même du Zahir, ce mot arabe qui désigne « ce qui est apparent, explicite », ou encore une chose qui une fois connue, occupe toutes nos pensées.

Née en 2015, cette jeune formation se produit déjà dans de nombreux festivals, en France et dans le monde mais c'est en 2017 que le Quatuor Zahir se distingue en remportant le 9ème Concours International de Musique de chambre d'Osaka (Japon), acquérant ainsi une reconnaissance sur la scène internationale.

Soutenu par la fondation « Mécénat Musical Société Générale » et l'association Jeunes Talents, le Quatuor Zahir est également lauréat du concours international de musique de chambre de la FNAPEC en 2016 et parrainé par Jean- François Zygel après son passage sur France2 dans l'émission « La Boîte à Musique ».

C'est bien le partage d'une même sensibilité, d'une exigence aiguë et le désir de renouveler le paysage musical qui unit cet ensemble. À l'image du héros romanesque du Zahir de P. Coelho qui part en quête d'un idéal romantique, ces quatre saxophonistes ont à cœur de faire évoluer le genre du quatuor. Que ce soit en interprétant le répertoire original, grâce à leurs rencontres avec de nombreux compositeurs comme Alexandros Markeas et Alexis Ciesla, ou en collaborant avec de nombreux artistes : Jean-Charles Richard, Jean-Denis Micha, Les chanteurs d'oiseaux, ces musiciens montrent là leur curiosité et leur créativité.

Guillaume Berceau

Né dans le Sud Ouest de La France, Guillaume Berceau débute très tôt le saxophone dans une petite école de musique avant de poursuivre ses études aux Conservatoires de Bordeaux, de Bayonne puis de Toulouse dans lesquels il obtient deux DEM de saxophone. Il a participé à de nombreuses Masterclasses animées par les plus grands noms du saxophone mais également de la musique (Rostropovitch, Vengerov, Lockwood, Zygel et Stockhausen). Il obtient en 2015 son Master 2 mention Très Bien à l'unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de MM. Delangle et Bois, mais aussi le Diplôme d'Etat d'enseignant au CEFEDM d'Ile de France. Il s'est d'autre part distingué lors des concours de l'UFAM et de Gap, puis en obtenant le 1er prix d'honneur du concours Bellan, et le 4ème prix du prestigieux concours international Adolphe Sax de Dinant en 2014. Guillaume enseigne aujourd'hui le saxophone et l'improvisation lors d'académies d'été, mais aussi aux conservatoires du 16ème arrondissement de Paris et de Rambouillet.

Toujours dans une recherche de renouveau pédagogique et artistique, Guillaume cherche à partager un répertoire original en créant un spectacle de théâtre musical intitulé « Le Restaurant », mais aussi en participant à des projets avec danse, des ciné-concerts, ainsi que des créations avec des compositeurs contemporains de l'IRCAM et du CNSMDP. Il se produit aussi en soliste dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Paris, le Théâtre du Châtelet ou encore le Congrès International du saxophone. Guillaume est membre fondateur du Quatuor Zahir.

Sandro Compagnon

Né à Nice (Sud-Est de la France) en 1996, Sandro Compagnon commence le saxophone à 6 ans lorsqu'il s'installe à Chamonix Mont-Blanc (dans les Alpes françaises) avec comme premier professeur, son père. Deux années plus tard, il commence ses études au CRR d'Annecy dans la classe de Christian Charnay et Fabrizio Mancuso. En 2006, il obtient le 3ème prix du Concours européen de Gap dans la catégorie « moins de 16 ans » et le 3ème prix du Concours européen de Valenciennes dans la catégorie soliste en 2010.

Après avoir obtenu un DEM de saxophone et de musique de chambre en 2011, il intègre la classe de Jean-Denis Michat au CRR de Lyon (Sud-Est de la France) en 2013. Parallèlement à sa formation à la musique classique, Sandro pratique beaucoup le jazz et se produit lors de nombreux concerts dans des festivals comme le festival de jazz de Vannes (Bretagne) (invité par le Spok Frevo Orchestra) ou encore au Cosmo Jazz Festival de Chamonix d'André Manoukian. Il se produit régulièrement en concert avec ce dernier et a récemment enregistré pour son dernier album. Sandro Compagnon est également membre fondateur du OG Loc 5 têtes, quintet avec lequel il a remporté le concours Ain'Pro Jazz et enregistré chez Jazz(s)Ra Production. En 2014, il se hisse en demie-finale du Concours international Adolphe Sax de Dinant (Belgique).

Il poursuit actuellement sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Claude Delangle et a récemment gagné le premier prix du concours international de musique de chambre d'Osaka avec le quatuor Zahir.

Florent Louman

Originaire de la région toulousaine, Florent Louman débute l'apprentissage du saxophone à l'école de musique du Lauragais où il découvre la musique à travers l'orchestre d'harmonie et le quatuor de saxophones. Il se forme ensuite auprès de Philippe et Florence Lecocq au Conservatoire de Région de Toulouse puis, après l'obtention brillante d'un DEM et d'un DE de saxophone, se perfectionne dans la classe de Jean-Denis Michat au Conservatoire de Région de Lyon. Au cours de ses études, il participe à de nombreux projets de musique de chambre, en orchestres d'harmonie et symphonique. En 2011 il intègre la compagnie «Les règles du Tango ont changé» où il se fait improvisateur, dans un projet qui mêle danse contemporaine, musique(s), et courts-métrages.

Titulaire d'une licence de Musicologie dès 2008, du Diplôme d'État de professeur de saxophone en 2012, il obtient en 2016 un Master de Pédagogie. Si son parcours l'a amené à enseigner dans différentes structures, il est actuellement professeur au Conservatoire Régional de Toulon. Il se produit régulièrement avec l'Orchestre National d'Ile-de-France et l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon. Membre fondateur du Quatuor Zahir, son goût pour la transcription et l'arrangement est mis à profit dans cette formation dans une volonté d'ouverture du répertoire pour quatuor de saxophones.

Joakim Ciesla

Issu d'une famille de musiciens Joakim Ciesla commence le saxophone dans la banlieue lyonnaise avant d'intégrer la classe de Jean-Denis Michat au CRR de Lyon. Après avoir obtenu un DEM de saxophone, un Prix de perfectionnement ainsi qu'un DEM d'écriture, il est admis au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Il y poursuit actuellement sa formation dans les classes de messieurs Claude Delangle (saxophone), Claude Abromont (analyse musicale) et Laszlo Hadady (musique de chambre). Membre-fondateur du quatuor de saxophones Zahir, il a également remporté le Concours International de Saxophone de Nantes en 2012.

Musicien ancré dans son époque, Joakim participe à de nombreuses créations, spectacles et concerts en solo, quatuor, orchestre mais également au sein de l'ensemble Inter-Contemporain ou de l'ensemble de saxophones du Conservatoire de Paris. Ces diverses collaborations lui ont déjà permis de se produire, entre-autres, au Théâtre du Châtelet, à la Philharmonie de Paris ou lors des « Nuits de Fourvière 2014 » à Lyon aux côtés de Vanessa Paradis.

Toujours en quête d'ouverture, Joakim intègre le Collectif de l'Autre Moitié en 2014 avec qui il crée « Halb l'autre moitié », conte musical aux accents Klezmer, dans lequel il donne la réplique aussi bien théâtrale qu'instrumentale. Egalement pédagogue il enseigne le saxophone au Conservatoire de Villeneuve-le-Roi (banlieue parisienne) et anime des journées de master-classes dans des conservatoires afin de partager sa passion avec le plus grand nombre.

PROGRAMMES MUSICAUX

« Le Bal »

Le Quatuor Zahir vous propose un moment musical autour de la danse, un voyage à travers le temps et l'espace. Cette balade nous emmènera explorer une succession de danses typiques et emblématiques de différentes cultures.

<i>Violentango</i> ; A. Piazzolla	5 min
<i>Introduction et Variations sur une ronde populaire</i> ; G. Pierné	8 min
<i>Novelletes (extraits : Alla spagnuola – Valse – Orientale)</i> ; A. Glazounov	17 min
<i>Pequeña Czarda</i> ; P. Iturralde	5 min

- Entracte -

<i>Tango Virtuoso</i> ; T. Escaich	5 min
<i>West-Side Story (medley)</i> ; L. Bernstein	7 min
<i>Finale du Quatuor en Mib Majeur op. 109</i> ; A. Glazounov	6 min
<i>Rhaspodish</i> ; A. Ciesla	10 min
<i>Bis : Four for Tango</i> ; A. Piazzolla	6 min

Durée : 1h10

« Vents d'Est »

Œuvre incontournable du répertoire de quatuor à cordes, le Quatuor n°2 d'Alexandre Borodine fut le point de départ de la réalisation de ce programme. En dédiant cette pièce à sa femme, le compositeur nous offre une œuvre caractéristique de l'école romantique russe. Les accents orientaux présents dans ce quatuor renvoient aux recherches réalisées à cette époque par le compositeur pour la création de son opéra « Le Prince Igor ».

Le Quatuor Zahir vous propose une excursion vers l'Est au cours de laquelle vous entendrez des danses populaires hongroises, des sonorités inédites avec une création pour quatre saxophones barytons, et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir un improvisateur invité pour une œuvre inspirée de thèmes klezmer.

Quatuor n°2 en Ré Majeur ; A. Borodine 30 min

- Entracte -

Voices of Black Earth ; Alexandros Markeas 6 min

Rhapsodish ; A. Ciesla 11 min

The Dark Side ; Jean-Denis Michat 13 min

Durée 1h10

Ou

Quatuor n°2 en Ré Majeur ; A. Borodine 30 min

- Entracte -

Six Bagatelles ; G. Ligeti 12 min

Quatuor en Mib Majeur op. 109 (Canzona Variée –Finale) ; A. Glazounov 17 min

Rhaspodish ; A. Ciesla 11 min

Durée 1h10

« Debussy's Corner »

2018 célèbre le centenaire de la mort de Claude Debussy, le Quatuor Zahir vous propose pour cette occasion un programme en hommage à ce compositeur français de génie ainsi qu'à deux de ses brillants contemporains.

Introduction et Variations sur une ronde populaire ; G. Pierné 8 min
Quatuor à Cordes en Sol Mineur ; C. Debussy 27 min

- Entracte -

Quatuor de saxophones op. 102 (mouvements III – IV) ; F. Schmitt 10 min
Petite Suite ; C. Debussy 13 min
Rhapsodish ; A. Ciesla 11 min

Durée 1h10

- PÉDAGOGIE -

Nous vous proposons plusieurs ateliers ciblés, adaptés à tous les niveaux et à tous les âges. Le but de ces séances sera de proposer une approche instrumentale différente aux élèves, libérés de la partition, en travaillant essentiellement sur le ressenti ou la mémoire corporelle. Enfin, les élèves auront le plaisir de présenter leur travail sous la forme d'un concert à l'issue de la journée de travail. Grâce à notre expérience et nos formations d'enseignants, nous sommes en mesure de vous présenter un grand nombre de conférences, de master-classes et d'activités. Vous pouvez donc sélectionner celles que vous estimerez être les plus intéressantes mais aussi les plus adaptées à vos élèves et à votre public.

Les Ateliers

- 1 grand ensemble de saxophones ;
- 4 Ateliers :
 - Soundpainting (tous niveaux),
 - Musique Klezmer (fin de 1er cycle),
 - Musique américaine (2ème cycle),
 - Musique de chambre (fin de 2ème cycle/3ème cycle).

Samedi		Dimanche	
9h		Ateliers	
10h30		Pause	
11h	Arrivée des partenaires et installation des stands	Grand ensemble	
12h	Arrivée du Quatuor Zahir	Repas	
14h	Rencontre avec le Quatuor Zahir et grand ensemble	Conférence	
15h30	Pause	Pause	
16h	Ateliers	Répétition générale	
17h30	Pause	Concert des élèves (1h30 max)	
20h	Concert du Quatuor Zahir		

Le Grand ensemble de saxophones

La grande famille du saxophone permet de former des ensembles divers et variés. Nos transcriptions allant de Bach au Jazz en passant par les musiques de films permettent aux élèves de tous niveaux de se retrouver pour jouer ensemble, de partager un moment musical en progressant et de finir ces rencontres en «tutti».

Objectifs :

- Découvrir ou approfondir le travail d'ensemble ;
- Travail d'écoute individuelle et par pupitre ;
- Travail du son de pupitre et d'ensemble ;
- Prise conscience de l'importance de l'individuel au service du collectif.

Les morceaux seront arrangés par nos soins (instrumentation et niveaux) et les partitions envoyées quelques semaines à l'avance, pour être travaillées afin d'éviter un déchiffrage le jour même.

Le Soundpainting

- Tous niveaux -

Pas vraiment de l'improvisation, pas vraiment de la musique contemporaine... mais finalement une vision moderne très ludique pour les élèves comme pour le public. Cette forme de composition en temps réel à l'aide de plus de 1200 signes a fait ses preuves tant sur le plan pédagogique que esthétique.

Objectifs :

- Se détacher du pupitre pour trouver un geste musical naturel ;
- Intégrer un maximum de signes ;
- Suivre en temps réel le chef.

Nous proposons un sous atelier improvisation générative qui permet, sans maîtrise particulière, d'exploiter toutes les capacités acoustiques de l'instrument au service de l'expression musicale.

Musique Klezmer

- Niveau fin de 1er cycle -

Le Klezmer est une tradition musicale des Juifs ashkénazes (d'Europe centrale et de l'est). Développée dès le XVe siècle et après être passée de mode, on note depuis les années 70 un renouveau de cette culture avec des artistes tels que David Krakauer ou Yom qui y intègrent des éléments de musiques actuelles.

En s'inspirant de leur démarche nous proposerons aux élèves de développer leur sens de l'écoute et du rythme dans une suite de danses mêlant tradition et modernité.

Objectifs :

- Ouverture à un style musical traditionnel
- Développer l'écoute dans une pratique collective non dirigée
- Gestion collective du tempo
- Travail autour d'effets instrumentaux (glissando, bisbigliendo, faux doigtés...).

(Possibilité d'intégrer une section rythmique à l'ensemble)

Musique Américaine

- Niveau 2ème cycle -

La musique américaine du XXème siècle a considérablement marqué le paysage musical dans le monde. Du blues à la musique contemporaine en passant par le jazz, la pop ou le rock, nous avons tous écouté ou entendu au moins une fois un morceau appartenant à l'un de ces courants musicaux.

À travers cette rencontre pédagogique, nous nous servons de la richesse de ces différents styles pour permettre aux élèves de développer une conscience plus aiguë du rythme, de la pulsation et d'un phrasé spécifique.

Objectifs :

- Découverte d'un répertoire spécifique ;
- Développement de l'écoute, du rythme et du phrasé en ensemble ;
- Approche du phrasé swing.

(Possibilité d'intégrer une section rythmique à l'ensemble)

Musique de chambre (en formation réduite)

- Niveau fin de 2ème et 3ème cycles -

La pratique de la musique d'ensemble revêt plusieurs formes, quatuors, quintettes, orchestres, ensembles multi-instrumentaux.

Si le travail en orchestre d'harmonie a de nombreuses vertus (homogénéité du son de pupitre, justesse, travail sur la concentration, socialisation des élèves, etc.) l'apprentissage de musique de chambre comporte de nombreux intérêts et permet un travail plus « fin » sur certains paramètres musicaux et techniques :

Objectifs :

- Découverte de tous les instruments de la famille des saxophones ;
- Possibilité de jouer sur d'autres instruments que le saxophone alto ;
- Découverte de répertoires variés ;
- Apprentissage du rôle de chaque instrumentiste au sein de l'ensemble ;
- Responsabilisation des élèves sur le « poste » qu'ils occupent ;
- Travail sur l'homogénéité sonore, la précision, la justesse d'intonation ;
- Lien avec le travail en orchestre avec un travail sur le timbre instrumental.

Les Conférences

Le saxophone est un instrument absolument fascinant, jeune et polyvalent. Les membres du quatuor proposent des conférences historiques, d'analyse et d'esthétique musicale ainsi que des présentations sur le matériel. Grâce à nos partenariats avec les entreprises Selmer, Vandoren, Rico et de nombreux magasins locaux, nous avons le plaisir de vous proposer des vidéos pédagogiques sur la fabrication des saxophones, des bords et des anches.

Nous pouvons aussi organiser l'exposition d'une grande diversité de modèles de saxophones, de bords et d'anches, à essayer sous le regard de spécialistes, et profiter éventuellement de la présence d'un luthier local pour conseiller sur l'entretien et la réparation des instruments. Leur « stand » pourra être ouvert tout le long de la journée à la libre disposition des élèves, dans une salle différente de celle des répétitions, et nous pourrions leur aménager une plage horaire pour une présentation de leurs produits.

D'Addario

Thèmes proposés :

- L'histoire du saxophone
- Bords et anches : « Comment choisir son matériel ? » (Vandoren, D'Addario)
- El Sistema : l'éducation musicale au Venezuela
- La fabrication du saxophone (Selmer)

Le Concert final

Pour clore ces rencontres autour du saxophone, nous vous proposons un concert de vos élèves au sein de différentes formations. Le concert commencera en réunissant, par exemple, le quatuor et l'orchestre d'harmonie, puis l'orchestre seul. Le fruit du travail des élèves de ce week-end sera ensuite présenté et vous fera voyager dans le temps, les époques, les sonorités et les styles. Après un court entracte, le Quatuor Zahir présentera son programme autour de la danse.

FICHE TECHNIQUE

- 4 chaises et 4 pupitres identiques
- Lumière : Éclairage direct pour la lecture des partitions
- Sonorisation : Micros d'ambiance en nez de scène selon la salle
- Heure de répétition : 2 heures avant le concert

CONTACT

Pour toute demande de renseignements :

Hilda Woolf
ARTS MANAGEMENT

Téléphone : **09 60 50 85 42**

Email : [**hildawoolf@orange.fr**](mailto:hildawoolf@orange.fr)

Site internet : [**www .quatuorzahir.com**](http://www.quatuorzahir.com)

Pour nous suivre :

Avec le soutien de

