

LA CIE MUSARDS ET
CDS PRODUCTIONS
PRÉSENTENT

NOTES DE DÉPARTS

UN VOYAGE EN MUSIQUE, EN TEXTES ET EN IMAGES
AVEC LE TRIO DEGRÉ 41

VADIM SHER - PIANO
DIMITRI ARTEMENKO - VIOLON
YURI SHRAIBMAN - CLARINETTE / SAX
MISE EN ESPACE DE CAROLINA PECHENY

Spectacle musical créé à partir des compositions originales de Vadim Sher et Dimitri Artemenko, des œuvres musicales d'Alfred Schnittke et Valériy Gavriline, des extraits de textes de Franz Kafka, Irène Némirovsky, Daniil Harms, Viktor Pélévine, Alexandre Dumas et Anton Tchékhov et d'une œuvre cinématographique d'Igor Minaév.

Durée : 1h15 - Tout public

Production

Cie MUSARDS : Vadim Sher
+33 (0)6 15 44 52 48
vadim@musards.fr
www.musards.fr

Diffusion :

Catherine SCHLEMMER
+33 (0)6 66 80 64 92
catherine-schlemmer@orange.fr
www.cdsproductions.com

TRIO *Le degré 41*

La latitude caucasienne et balkanique, la chaleur des sonorités klezmer, le 41ème degré de l'humour slave et des histoires... en musique, originale ou celle de compositeurs de cinéma ou de théâtre.

Formé par les musiciens d'origine soviétique, Dimitri Artemenko et Vadim Sher natifs de l'Estonie et Yuri Shraibman natif de l'Ukraine, ce trio doit sa sonorité particulière tout d'abord à la rigueur de l'enseignement musical classique en ex-URSS par lequel sont passés les trois instrumentistes. A cela s'ajoute leur passion pour les musiques traditionnelles – tziganes, klezmer, balkaniques, caucasiennes, slaves...

Puis, arrive la complémentarité : Dimitri n'hésite pas à apporter dans ses compositions des sonorités modernes, Yuri déploie son talent d'improvisateur matiné de jazz, et Vadim ajoute son écriture musicale structurée à laquelle se mêle son goût du spectacle, de la littérature et du cinéma. La complicité des musiciens s'exprime aussi à travers l'exigence d'un jeu très précis et nuancé.

NOTES DE DÉPARTS

C'est le premier programme créé par le *Degré 41*. Un départ. Un commencement, un élan, un voyage, une fuite... On sait ce qu'on quitte au départ mais on ne peut jamais avoir la certitude de ce qu'on va trouver à l'arrivée, ni d'ailleurs quand on va arriver, ni, parfois, où...

Musique, littérature, vidéo et cinéma entremêlés, ce spectacle donne des « la » différents pour chaque départ car il n'en existe pas deux pareils. Certains seront joyeux, d'autres tristes, précipités, hésitants, décisifs, insensés... Il y aura de la sensualité, de la nostalgie et des rires... Et qui sait, peut-être grâce à cette palette colorée, comme dit Olga dans *Les Trois sœurs* d'Anton Tchekhov, « on croirait savoir pourquoi l'on vit, pourquoi l'on souffre... ».

PROGRAMME

1. Vadim SHER – S'asseoir pour la route
2. Vadim SHER – La fuite
3. Franz KAFKA – Le départ
4. Dimitri ARTEMENKO et Vadim SHER – La coupe écrasée
5. Valérie ALANE et Vadim SHER – De l'autre côté
6. Vadim SHER – Au Kabak / Vidéo *Départ de Gagarine*
7. Valérii GAVRILINE – Tarentelle (ballet *Aniouta*)
8. Vadim SHER – Sur la couchette du bas / Vidéo *Le train des Carpates*
9. Viktor PÉLÉVINE – Tchapaïev et le Vide
10. Vadim SHER – La fête discrète
11. Daniil Harms – Un homme un jour ouvrit sa porte
12. Dimitri ARTEMENKO – Dooms Hora
13. Vadim SHER – Hésitation
14. Alfred SCHNITTKE – Le Manteau (*Gogol - suite*)
15. Irène NEMIROVSKY – Suite française
16. Vadim SHER – Rencontre dans la neige
17. Vadim SHER – La route caucasienne
18. Igor MINAËV (réalisateur) / Dimitri ARTEMENKO et Vadim SHER – L'Horizon argenté
19. Anton TCHÉKHOV – Les Trois Sœurs
20. Vadim SHER – Lovi (sur le thème d'un freilach klezmer)

* Textes et films

* Musiques

Vadim SHER

compositeur — arrangeur — pianiste

Après avoir reçu une formation musicale dans sa ville natale, Tallinn, la capitale d'Estonie, à l'heure soviétique, Vadim Sher a poursuivi ses études à l'École supérieure de musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis 1993 il vit et travaille en France. Il a étudié la musique de chambre à Paris avec Berry Hayward.

Il crée les parties musicales de nombreux spectacles de théâtre : entre autres *Cabaret Citrouille* et *Varietà* d'Achille Tonic, alias Shirley et Dino ; *L'Histoire de Sonetchka* de Marina Tsvétaeva, *Le Kaddish* d'après Cholem Aleïkhem et *Les Serpents* de Marie NDiaye, mis en scène par Youlia Zimina, *Chez Marcel – Cabaret Proust* et *Don Juan* de Bertolt Brecht, mis en scène par Jean-Michel Vier, *La Ménagerie de verre* de Tennessee Williams, mis en scène par Charlotte Rondelez... Il prend en charge la direction musicale d'acteurs auprès de metteurs en scène comme Matthias Langhoff, donne des concerts de musique de chambre et de folklore des Pays d'Europe de l'Est avec le violoniste Dimitri Artemenko, ainsi que de musique traditionnelle persane au sein de Darya Dadvar Trio. Il participe à des concerts et enregistre deux disques avec Berry Hayward Consort et le Groupe vocal de Claire Caillard.

Il est compositeur de musiques de films : entre autres *Loin de Sunset boulevard* de Igor Minaev (France – Russie, 2005 – médaille d'or pour la musique au Park City Film Music Festival, USA) ; *La Fille et le fleuve* d'Aurélia Georges (Festival de Cannes 2014) ; *La robe bleue* de Igor Minaev (Ukraine, 2015 ; Semaine de la critique de la Berlinale 2016) ; *Patrick Dewaere : mon héros* d'Alexandre Moix (Festival de Cannes 2022, Sélection officielle Ciné classique).

Depuis 2007, il crée de nombreux ciné-concerts. *La Maison de la rue Troubnaïa* de Boris Barnet (co-composé avec Dimitri Artemenko) et *Une page folle* du réalisateur japonais Teinosuke Kinugasa (co-composé avec François Lasserre) reçoivent le 1er prix pour la création musicale au 4Film Festival à Bolzano, Italie. En 2016, à la demande de la Philharmonie de Paris, toujours avec Dimitri Artemenko, il crée le ciné-concert *Rachmanimation* (repris en 2019). Dernièrement, le binôme de compositeurs présente au public une nouvelle partition pour le film de René Clair *Paris qui dort*.

Il est pianiste-claviériste dans le *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, arrangé par Albin de la Simone, en 2011 dans la mise en scène de Shirley & Dino au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, recréé en 2018 au Théâtre National de Bretagne avec le texte et la mise en scène de Valérie Mréjen. En décembre 2021 ils créent ensemble au Musée d'Orsay un spectacle autour des premiers trucages au cinéma, *Le cinéma est né dans un chou*.

Sa collaboration avec Shirley & Dino continue avec *Dino fait son crooner*, en tournée depuis 2013, et avec une nouvelle création depuis 2018, *Le Bal de Shirley & Dino*. Parallèlement il est régulièrement en tournée du spectacle musical *Port-Danube* avec le comédien Robert Bouvier.

En 2024 il présente deux nouvelles créations, le spectacle musical *Notes de départs*, avec le trio *Degré 41*, et *L'Art d'être bête*, un spectacle familial. Les deux mêlent la musique, le théâtre et le cinéma ou la vidéo. Un album du duo Vadim Sher & Dimitri Artemenko, *Passeport Nansen*, est sorti en 2019. Le nouveau, *Notes de départs*, en trio avec le clarinettiste Yuri Shraibman, sortira en début 2025.

Dimitri ARTEMENKO

compositeur — arrangeur — violoniste

Né à Tallinn à l'heure de l'Union soviétique et ayant reçu là-bas une éducation classique, il vient à Paris en 1992 pour étudier le violon sous la direction de Serge Pérovozov et la musique de chambre avec Berry Hayward.

Dimitri Artemenko est compositeur et musicien aux multiples facettes : classique, invité par la Fondation Yehudi Menuhin au festival de Reims, musique médiévale avec le Berry Hayward Consort, musiques du monde avec Darya Dadvar Trio, avec Victor Démé, rock, musique improvisée, jazz et musiques actuelles.

Il compose et enregistre pour le cinéma, *Cadeau de Babadi* de Louis Marques pour Canal +, *Lulu Vroumlette*, série de dessins animés pour France 5, *Clemenceau*, téléfilm pour France 3, *Les Caribans* de Denys Granier-Deferre (en qualité d'interprète) et pour le théâtre, *L'Histoire de Sonetchka* de Marina Tsvétaeva et *Le Kaddish* d'après Cholem Aleikhem, mis en scène par Youlia Zimina.

Il crée deux ciné-concerts avec le pianiste et compositeur Vadim Sher : en 2007, *La Maison de la rue Troubnaïa* de Boris Barnet (1er prix pour la création musicale au 4Film Festival de Bolzano en Italie) puis en 2009, *Florilège au fil des neiges* autour de films d'animation russes et soviétiques (en tournée depuis).

Au fil des années, il a participé à de nombreux enregistrements d'albums avec le groupe Féloche, Tama (label Real World), la chanteuse iranienne Darya Dadvar, le Berry Hayward Consort, September Song, Johan Asherton, la Kumpania Zelwer et bien d'autres.

En 2012, il est en trio avec le chanteur Vadim Piankov et le pianiste Vadim Sher dans deux nouvelles créations, *Balagane – bal littéraire* et le spectacle musical *Port-Danube*, repris récemment avec le comédien Robert Bouvier.

Depuis 2015, Dimitri Artemenko est en étroite collaboration avec le guitariste israélien Estas Tonne.

En novembre 2016, à la demande de la Philharmonie de Paris, toujours en binôme avec Vadim Sher, il crée le ciné-concert *Rachmanimation* (en tournée actuellement) et enregistre un album du duo Vadim Sher & Dimitri Artemenko, *Passeport Nansen*, sorti en 2019, qui réunit des compositions originales qui dialoguent avec musiques classique et traditionnelle des pays de l'Est.

Yuri SHRAIBMAN

Clarinettiste — saxophoniste — improvisateur

Yuri naît dans une petite ville d'Ukraine à Korosten dans une famille qui s'oppose à la matrice commune, uniformisante du régime soviétique. Chez lui, la culture ashkénaze est un point d'ancrage fondamental, le mode d'expression d'un cadre essentiel relié très fortement à la tradition et aux origines.

Les chants Yiddish de sa babushka Léa et de sa mère musicienne bercent toute son enfance. Très naturellement Yuri commence petit à jouer de la clarinette et rejoint plus tard l'Ecole Nationale de Musique des Jeunes Talents de Kiev qui lui permettra dans son adolescence de donner des concerts en Europe.

Lorsque les frontières de l'espace soviétique s'ouvrent enfin, Yuri part en Israël à la découverte de ses racines. Il intègre alors la Faculté de Musique de Tel-Aviv pour cinq années d'études consacrées à la musique classique, la musique de chambre et à la formation musicale. C'est une transition nourrie d'expériences (notamment la découverte du jazz et du saxophone) et de confrontations culturelles, qui sera tout le long une fabuleuse aventure humaine.

Plus tard, ses concerts le mènent à Paris où il s'installe définitivement. Il rejoint le groupe Adama en tant que directeur musical, un passage important qui le ramène à ces musiques qu'il connaît depuis toujours, le klezmer. Son parcours musical s'enrichit au fil des rencontres artistiques. Il participe alors à de nombreux projets dans la sphère du klezmer : master-class, enregistrement de BO de films (La folle histoire d'amour de Simon Eskenazy aux côtés du grand Giora Feidman, Mariage mixte, Tellement proche, À la vie, Rose, L'histoire d'Annette Zelman), documentaires et pièces de théâtre...

www.yurishraibman.fr

COMPAGNIE MUSARDS

Créée en 2009 et dirigée par le pianiste et compositeur spécialisé en musique de théâtre et de cinéma Vadim Sher, la Compagnie MUSARDS a centré son activité sur la production et la diffusion de concerts, ciné-concerts et spectacles musicaux.

Les « marques de fabrique » de la Compagnie sont l'art de la narration musicale, l'exigence d'une grande précision dans la composition et dans l'exécution scénique ; des projets capables de toucher simultanément les différentes générations ; la liberté stylistique et le sens de l'humour dans la musique.

Les ciné-concerts à partir des films de Boris Barnet, *La Jeune Fille au carton à chapeau* et *La maison de la rue Troubnaïa* (qui font partie du catalogue de ciné-concerts proposés par l'ADRC) comptent plusieurs dizaines de représentations depuis leurs créations. Fort de ce succès, la Compagnie a été amenée à réaliser des commandes, pour le Festival des Trois Continents à Nantes (*Une Page folle* de Teinsouké Kinougasa, 2012) et le Festival du Film Russe de Paris (*La Grève* de Sergueï Eisenstein en 2017, ciné-concert également proposé depuis par l'ADRC). *Florilège au fil des neiges*, un programme de films d'animation russe (près de 50 séances) a attiré l'attention de la Philharmonie de Paris qui a proposé à MUSARDS la création d'un autre programme alliant la musique et le cinéma d'animation russes, *Rachmanimation*, programmé à l'Amphithéâtre de la Philharmonie de Paris en 2016 et reprogrammé en 2019. Les créations musicales pour *La maison de la rue Troubnaïa* de Boris Barnet et pour *Une Page folle* de Teinsouké Kinougasa ont été primées respectivement en 2009 et 2014 au festival Rimusicazioni, à Bolzano (Italie). Le dernier ciné-concert, *Paris qui dort*, film de René Clair, fait l'objet de la diffusion sur la saison 2022/2023.

Les concerts produits par la Compagnie MUSARDS portent les empreintes des traditions musicales d'Europe de l'Est. Les arrangements de musiques traditionnelles, fruits de nombreuses années de travail, ont été à la base du programme *Port-Danube*, avant de s'ajouter aux compositions originales de l'album *Passeport Nansen*, produit et diffusé par MUSARDS en 2019. Le nouveau projet, *Degré 41*, est la suite logique de cet album : la palette instrumentale du duo violon-piano s'élargit au trio piano-violon-clarinette dont le répertoire s'enrichit avec de nouvelles compositions originales, de nouveaux arrangements et des œuvres pour le théâtre et le cinéma des compositeurs de l'Est méconnus en Occident.

En 2021, la Cie MUSARDS, décide d'aller vers le spectacle pluridisciplinaire et, en partenariat avec le Musée d'Orsay, crée *Le cinéma est né dans un chou*, un spectacle jeune public qui réunit le ciné-concert, le cirque contemporain et une mini-conférence.

La pluridisciplinarité est également au cœur du projet *Les passagères* que la Compagnie a rejoint récemment : un spectacle original sans paroles pour cinq comédiens, un musicien et un photographe-vidéaste est en création pour la fin de la saison 2023 / 24.