

INFOLETTRE

COLLECTIF ORCHESTRAL SOUS INFLUENCES

Octobre 2024 - Numéro 1

SAISON 2023 - 2024

VERS DE NOUVELLES ROUTES MUSICALES !

Depuis sa création en 2020 par le chef d'orchestre Ernesto Insam, le collectif orchestral Sous Influences s'est donné pour mission de proposer une alternative joyeuse et humaniste à un modèle de transmission musicale trop souvent aride et élitiste.

Guidés par notre amour pour la musique, nous avons parcouru les routes du pays en train, en bus, à pied, bravant engourdissements, intempéries et chaleurs estivales pour partager notre passion.

C'est ainsi que l'orchestre a conclu sa troisième tournée d'été de concerts dans les bourgs ruraux de France, tissant des liens de plus en plus étroits avec les communautés locales rencontrées.

Pierre et le loup

Direction : Ernesto INSAM

Narratrice : Hélène KATER

Musicien.ne.s :

Cordes

Igor **FERLAN** (violon), Claire-Mathilde- **DUFOUR** (violon), Jorge **DIAZ** (alto), Faustine **CHAPIN** (violoncelle), Thomas **DEBELLEMANIERE** (contrebasse)

Bois

Marie **ISHII** (flûte), Maëlle **Henry** (hautbois), Sacha **HANNECART-SEGAL** (clarinette), Hippolyte **BREVOT** (basson)

Cuivres

Guillaume **VANHAECKE** (trompette), Pedro Manuel **SIERRA CORDOVA** (trombone), Marion **BILLARD** (cor 1), Olivia **LABEQUE** (cor 2)

Percussions

, Florentin **HENRION**

PIERRE ET LE LOUP

La saison musicale s'est ouverte le 3 février à l'auditorium de l'Institut Goethe de Paris sur le célèbre conte musical *Pierre et le loup* composé par Sergueï Prokofiev, dans un arrangement pour 15 musiciens et la comédienne Hélène Kater.

Galvanisée par un public chaleureux de plus de 300 personnes, notre troupe s'est délectée à incarner les personnages du fameux récit !

Le succès de cette belle expérience a permis le début d'une collaboration entre le collectif orchestral et l'Institut Goethe.

LES VENDREDIS SOUS INFLUENCES

Les *Vendredis Sous Influences* sont des rendez-vous proposés par des musicien.ne.s du collectif autour de programmes de musique de chambre, permettant de découvrir (ou redécouvrir !) des œuvres d'une grande richesse.

La réalisation des *Vendredis Sous Influences* n'a pu être possible que grâce à l'église anglicane Saint-Michael de Paris et à l'Institut Goethe de Paris, deux espaces favorisant les situations d'échanges humains en toute simplicité. Le caractère périodique de ces concerts menés par nos artistes a permis de renforcer le lien avec le public francilien.

VENDREDIS SOUS INFLUENCES

23 février : Claire-Mathilde **DUFOUR** (violon), Jorge **DIAZ** (alto), Ernesto **INSAM**, Marie **ISHII** (flûte)

22 mars : Igor **FERLAN** (violon 1), Jean-Ludovic **PORTEJOIE** (violon 2), Loïc **DOUROUX** (alto), Claire **MYERS** (violoncelle 1), Ernesto **INSAM** (violoncelle 2)

24 mai : Cassandra **LE CUNFF** (basson), Martin **JASPARD** (piano)

5 juillet : Marie **ISHII** (flûte), Guillaume **MASSON** (piano)

La semaine de résidence musicale en Ile-de-France est un moment incontournable depuis la fondation de notre orchestre.

À quelques jours de notre départ de Paris vers les campagnes verdoyantes du pays, nous nous consacrons au travail musical du programme orchestral mais aussi à celui de musique de chambre. C'est l'occasion de mettre les richesses individuelles de chacun.e au service d'une harmonie sonore collective, et de faire émerger un espace de liberté créative.

Si cette résidence nous permet de travailler les belles pages du répertoire symphonique, elle offre également la possibilité de nous recentrer sur l'essence de notre projet, d'échanger, d'installer une écoute active, tout cela renforçant nos liens humains et musicaux.

Cette année, nous avons été accueillis par le Conservatoire de Levallois Maurice Ravel, qui nous a permis de répéter le programme ambitieux de notre tournée.

Programme symphonique :

Concerto 5 "l'Empereur", L.v.Beethoven
Symphonie 3 "Héroïque", L.v.Beethoven
Ouverture Fidélio, L.v.Beethoven
Ouverture Obéron, C.M.v.Weber
Ouverture "Symphonie l'Océan" (création), R. Burrowes

Programme de musique de chambre :

Pièces latino-américaines, arrangements et compositions de P.M. Sierra Cordoba.
Quatuor avec flûte en ré Majeur, W.A. Mozart
Quatuor N4 op.18, L.v.Beethoven
Quintette D.956, F. Schubert
Quatuor à cordes Les Insectes, R. Burrowes
Extraits de Till l'espiègle, R. Strauss

Mains d'œuvres

Notre orchestre nourrit et renforce les liens tissés au fil des années. Nous nous produisons ainsi dans divers lieux dédiés à l'art communautaire, nous donnant pour mission de rendre la culture accessible dans les quartiers plus défavorisés d'Ile-de-France.

Un lieu emblématique est *Mains d'Œuvres*, à Saint-Ouen-sur-Seine, qui nous accueille chaque année, dans ses locaux, laissant les artistes envahir ses couloirs dans une ambiance conviviale. C'est là que nous intervenons en tant qu'acteurs culturels, en proposant notamment répétitions publiques commentées, ateliers découvertes et concerts.

En sortie de résidence, nous avons organisé un concert intitulé Festivité symphonique qui nous a permis de partager notre programme de tournée avec les résidents du quartier, notre public francilien et nos proches.

11 juillet 2024 - Départ

Concert caritatif - Association *Musiques en Chœur*

Le matin du 11 juillet, nous avons quitté la capitale en direction d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

Nous avons été accueillis très chaleureusement par l'association *Musiques en Chœur* qui œuvre dans la lutte contre les cancers pédiatriques.

L'orchestre a donné un concert caritatif à l'abbatiale Saint-Austremoine d'Issoire, afin de récolter des fonds pour la construction d'une clinique dédiée aux enfants malades. Une soirée chargée d'émotions orchestrée par l'association et sa présidente Catherine Gatignol, qui ont su réunir les conditions - avec brio ! - pour un moment de partage sous les voûtes romanes de ce lieu mythique.

Le soutien et le dévouement des membres de l'association *Musiques en Chœur* nous ont été précieux. En effet, l'équipe s'est démenée pour nous offrir un repas savoureux, loger tout l'orchestre et assurer notre mobilité locale en nous mettant à disposition minibus et camion.

Forts de cette nouvelle collaboration, nous travaillons actuellement autour de nouveaux événements pour 2025.

“

**“UNE SOIRÉE CARITATIVE ET MUSICALE
SUSPENDUE SOUS LE REGARD DE BEETHOVEN...
DIRIGÉ PAR LE CHEF ERNESTO INSAM,
L'ORCHESTRE SOUS INFLUENCES A EXPRIMÉ
TALENT ET GÉNÉROSITÉ.”**

Le Semeur Hebdo
Journal d'informations locales et départementales
30/07/2024

TOURNÉE D'ÉTÉ

2024 Haute - Loire
Langeac

Arrivés à Langeac, nous avons été accueillis par l'association *Symphonique de Proximité*. Fondée par M. Mathieu Robin, résident passionné de musique et engagé dans le commerce alimentaire local, cette association soutient notre projet orchestral depuis deux ans.

Unissant leurs visions respectives de l'art, Mathieu et Ernesto conçoivent des concerts aux formats variés, mêlant innovation et tradition afin d'enrichir la vie culturelle de Langeac.

“

“UN MOMENT EXCEPTIONNEL

AVEC CE CONCERT DE
L'ORCHESTRE

« SOUS INFLUENCES »,

DIRIGÉ PAR LE

VIOLONCELLISTE ERNESTO

INSAM, DANS UN ÉCRIN DE

VERDURE.”

Journal La Montagne

Langeac

25/07/2024

Leur passion musicale commune et leur lien d'amitié ont fait de ces rendez-vous réguliers un événement incontournable, attirant année après année un public grandissant.

Au cœur du Théâtre de verdure de Langeac, nous avons accompagné le talentueux pianiste Guilhem Fabre dans le 5ème Concerto "l'Empereur" de L.v.Beethoven.

Directeur artistique du projet *uNopia*, Guilhem Fabre sillonne les routes de France avec son équipe et son piano de concert dans un camion qui se transforme en scène.

Cette volonté d'apporter la musique au plus près des populations, partagée par le *Collectif orchestral Sous Influences*, *uNopia* et *Symphonique de proximité*, a permis d'offrir à Langeac un concert inédit.

Imaginez un piano de concert sorti de son camion-scène mobile, trônant sur un théâtre de verdure, au bord de l'Allier, et accompagné par un orchestre...

TOURNÉE D'ÉTÉ 2024 Haute - Loire Alleyras et Chacornac

13 juillet 2024

Prochaine étape : Alleyras, petite commune composée de 13 hameaux et villages.

L'orchestre a été reçu par Mme Joëlle Arnoux, une résidente passionnée de musique et engagée pour la diffusion de la culture, qui a créé une association visant à soutenir notre collectif orchestral.

La commune nous a mis à disposition le *Petit Théâtre* d'Alleyras et nous avons été logé.e.s chez l'habitant.

14 juillet 2024

Enfin, le dernier arrêt de notre tournée orchestrale fut à la Maison Forte de la commune de Chacornac.

Grâce à l'invitation de Mme Christine Bonneton, nous avons découvert ce lieu pittoresque, où un grenier aménagé s'est transformé en scène pour notre orchestre. Donner vie à des espaces atypiques nous est fondamental, car nous sommes persuadé.e.s que la musique doit être accessible à tout endroit et à tout le monde.

Ce partage s'est prolongé par un pot convivial offert par les propriétaires des lieux, permettant à nos musicien.ne.s de célébrer autour d'un verre la fin de cette tournée riche en partage et en émotions.

Le 3ème concert de notre tournée s'est déroulé dans la grange aménagée du Château de la Baume, gracieusement mis à disposition par la famille Payen de La Garanderie, et a rassemblé plus de 200 personnes réjouies par un programme allant de Weber aux musiques latino-américaines.

Lors de ce concert, nous avons également accueilli les élèves de l'orchestre à l'école du collège R.L. Stevenson de Landos pour partager un bis commun autour d'un arrangement de l'Hymne à la joie de L.v.Beethoven.

François Delavaud Permaculteur

Pour notre collectif, une tournée ne se limite pas simplement à jouer de la musique ; c'est aussi l'occasion de sortir et de découvrir celles et ceux qui œuvrent sur leur territoire. C'est ainsi que nous avons rencontré François, un agriculteur du terroir, qui a partagé une après-midi avec les musicien.ne.s, expliquant l'importance de la terre, de son entretien, et l'impact de l'activité humaine sur la nature.

Les Ateliers de la Bruyère

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêté.e.s aux Ateliers de la Bruyère, dans la commune de Saugues, où se trouve la dernière filature de laines de France ainsi qu'un musée dédié à l'histoire de ce savoir-faire millénaire.

Nous avons eu la chance de bénéficier d'une visite guidée, retraçant le processus de fabrication des produits textiles vendus par leur association.

Conservatoire botanique national du Massif central

La troisième visite a eu lieu au Conservatoire botanique national du Massif Central à Chavaniac-Lafayette. Nous avons pu découvrir la biodiversité florale de la région. Munis de lunettes spéciales, nous avons observé de près ce monde souvent caché à nos yeux.

Cette tournée d'été riche en musique et en rencontres est la preuve qu'il est encore possible d'imaginer un monde où le lien avec la terre et ses habitants est toujours possible.

Direction musicale

Ernesto Insam

Piano solo

Guilhem Fabre

Ingénieur du son

Blaise Carpène

Production Visuelle

Helmut Lechthaler

Violons 1

Igor Ferlan
(chef d'attaque)

Jean-Ludovic Portejoie
Ella Mundinger
Gabriel Hammel
Emile Ricard

Violons 2

Claire-Mathilde Dufour
(cheffe d'attaque)

Juliette Carradec
Rémi Burrowes
Naia Ishii

Altos

Pierre-Pascal Jean
(chef d'attaque)

Jorge Diaz
Soazig Grall

Violoncelles

Yuki Ibaraki
(chef d'attaque)

Faustine Chapin
Claire Myers

Contrebasses

Thomas
Debellemanière
Thibaut Vallet-Estano

Flûtes

Marie Ishii
Anne Robin

Hautbois

Eléonore Courtillon
Virginie Lesage

Clarinettes

Célestin Loubrieu
Sacha Hannecart-Segal

Bassons

Cassandra Le Cunff
Flore-Elise Vié

Trompettes

Emilien Laguilliez
Arno Besselièvre

Cors

Arthur Michel
Marwan Pelt
Lorette Pérocheau

Trombone

Pedro Sierra Cordoba

Percussions

Benjamin Rabby

Régie

Sam

Mains d'Œuvres

Programmation
Nina Payonne

**Conservatoire
Maurice Ravel**

Directeur
Vincent Renaud

AVEC LE SOUTIEN DE :**La ville d'Issoire**

Mme Catherine Gatignol
et les membres de
Musiques en Chœur

Les bénévoles d'Issoire**La ville de Langeac,**

M. le Maire

Gérard BEAUD

et les agents de la
mairie

La communauté de
communes des Rives
du Haut-Allier

M. Mathieu Robin

et les membres de
Symphonique de
proximité
ainsi que l'Épicerie
Lafayette

**Les bénévoles de
Langeac**

Sylvie, Sibel, Méline,
Maddy, Elisabeth,
Victor, Giray,
Jean-Philippe, Jérôme

La ville de Saugues

Les ateliers de la
Bruyère - Musée de la
lainerie

Photographes

Phillipe Dang
Thierry Reding

**La commune
d'Allegras,**

M. le Maire

Franck PETIT

et les agents de la
mairie

Mme Joëlle Arnoux

et les membres des
Amis de SI

Château de la Baume

**La famille Payen de
La Garanderie**

Maison Forte
Chacornac

**Mme Christine
Bonneton****Les bénévoles
d'Allegras****Permaculteur**

M. François Delavaud

**Conservatoire
botanique national du
Massif central**

Référente

Axelle Roumier**Vidéaste**

Helmut Lechthaler

**Communauté de
communes**

Rives du Haut-Allier

