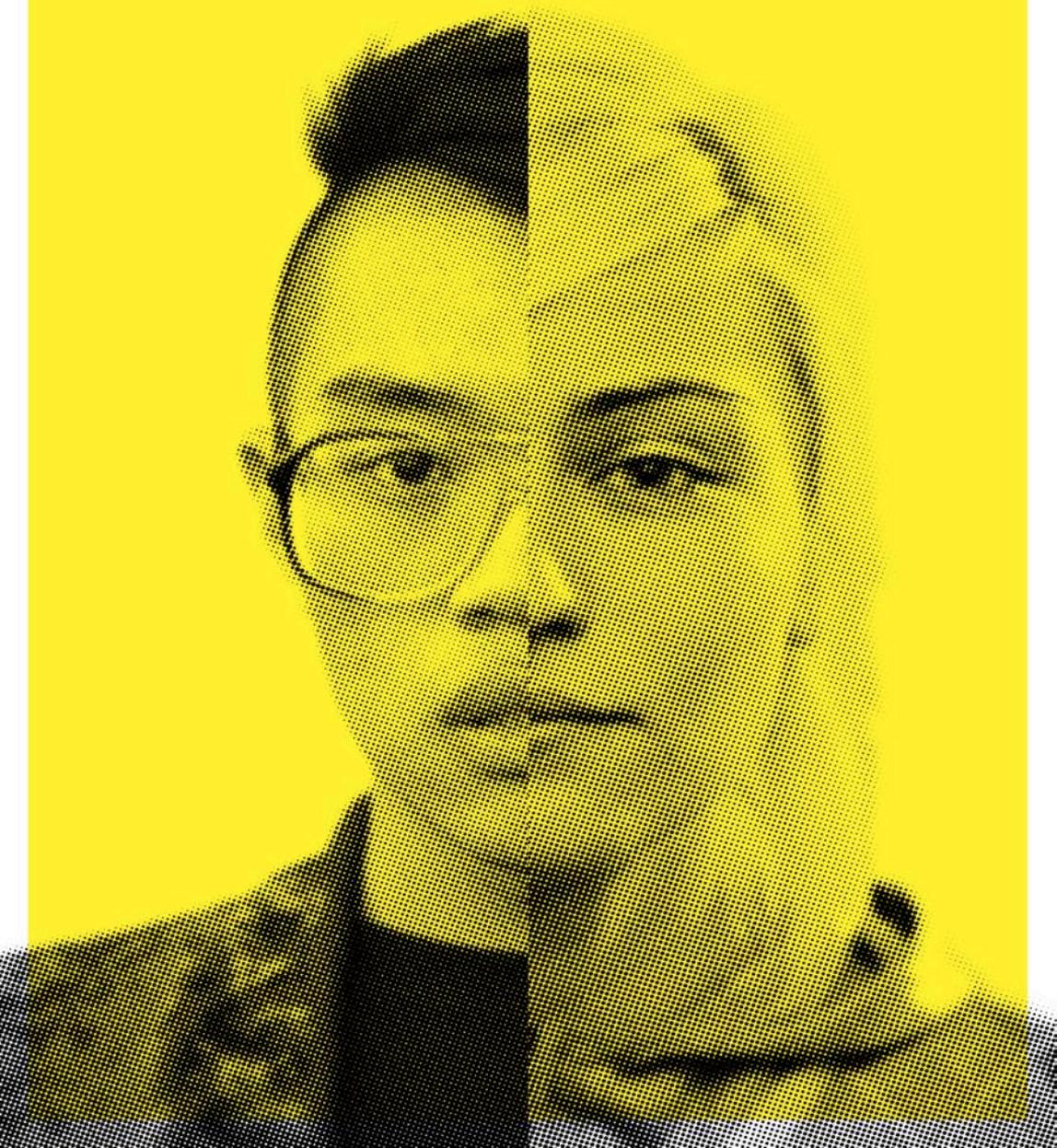

musica

festival
strasbourg

20 sept
5 oct
2013

musica 2013

N° 25

Dimanche 29 septembre 2013 à 18h
Pôle Sud

HARAWI

Pôle Sud accueille Musica

HARAWI (2013)

Chant d'amour et de mort
Cycle pour soprano et piano

Musique et poème, **Olivier Messiaen** (1945)

Installation et mise en espace, **Jean-Philippe Clarac,**
Olivier Deloeuil

Scénographie et lumières, **Rick Martin**

Chorégraphie, **Lodie Kardouss**

Costumes, **Thibaut Welchlin**

Soprano, **Karen Vourc'h**

Piano, **Vanessa Wagner**

1. La ville qui dormait, toi
2. Bonjour toi, colombe verte
3. Montagnes
4. Doundou tchil
5. L'amour de Piroutcha
6. Répétition planétaire
7. Adieu
8. Syllabes
9. L'escalier redit, gestes du soleil
10. Amour oiseau d'étoile
11. Katchikatchi les étoiles
12. Dans le noir

fin du spectacle (sans entracte) : 19h

À propos du spectacle

Du fameux cycle d'Olivier Messiaen *Harawi, chant d'amour et de mort*, magnifiquement interprété par Karen Vourc'h et Vanessa Wagner, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil ont imaginé un spectacle élégant et original.

Composé en 1945 (Messiaen le créera lui même à Bruxelles en juin 1946, avec la soprano Marcelle Bunlet), empruntant son titre au « Harawi » péruvien, un chant d'amour qui s'achève par la mort des deux amants, le cycle se déroule en douze parties, sur les poèmes du compositeur. Cette exploration du mythe de Tristan et Iseult ne peut tout à fait être dissociée d'une inspiration plus intime, Olivier Messiaen étant alors confronté au drame vécu par sa première épouse – Claire Delbos – qui décédera des années plus tard d'une maladie mentale.

Messiaen donnait du cycle cette description éclairante : « Dans *Harawi*, il y a du théâtre en miniature, de grandes recherches rythmiques, une grande quantité d'accords et de sonorités non classées, la poursuite d'une ligne vocale et mélodique simple, chantante, avec ses cadences mélodiques propres... Il y a enfin, et c'est cela seulement qui importe, un grand cri d'amour ».

Il y a aussi une subtile évocation de couleurs et de lumières que les deux concepteurs du spectacle se sont appropriées. « C'est sur la base de ces correspondances sons-couleurs, évoquées par le compositeur dans le Volume 7 de son *Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie*, que nous avons conçu pour *Harawi* une installation lumineuse expérimentale. Pilotée par un programme informatique, l'installation évolue en direct. Une conversation s'engage ainsi entre deux femmes, une voix, un piano, des sons et des couleurs... »

À propos de l'œuvre

À l'époque où j'ai écrit *Harawi*, j'étais grand lecteur de Pierre Reverdy et Paul Éluard, et aussi d'un très bel ouvrage d'André Breton sur le surréalisme et la peinture. Il est donc presque entièrement surréaliste, sauf certaines images empruntées à mes montagnes du Dauphiné, parce que je n'ai jamais vu la cordillère des Andes, et certains vocables péruviens surréalistes, tels que « colombe verte ». La colombe est la jeune fille du Pérou, la couleur verte est la couleur du Printemps.

Olivier Messiaen, entretiens avec Antoine Golea (1960)

Humblement titré « Cycle pour soprano et piano », *HARAWI* évolue en fait bien au-delà des frontières du récital et de la théâtralité traditionnelle. La lecture de sa poésie surréaliste improbable comme les premières notes de la partition nous plongent en effet dans un univers complexe de sons, lumières et couleurs, puisqu'Olivier Messiaen disait « voir » mentalement certaines couleurs, à l'écoute de certains accords.

C'est sur la base de ces correspondances sons-couleurs, évoquées par le compositeur dans le Volume 7 de son *Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie*, que nous avons conçu pour *HARAWI* une installation lumineuse expérimentale. Pilotée par un programme informatique, l'installation évolue en direct, en relation avec les sons émis par la chanteuse et la pianiste. Une conversation s'engage ainsi entre deux femmes, une voix, un piano, des sons et des couleurs...

Notre installation ne « raconte » rien, car *HARAWI* n'est pas un opéra. Il est peut-être un récital, peut-être aussi une cérémonie. La sensation compte ici bien plus que l'émotion intellectualisée. Car, comme le rappelle Olivier Messiaen : « Dans *HARAWI*, il y a du théâtre en miniature, de grandes recherches rythmiques, une grande quantité d'accords et de sonorités non classées, la poursuite d'une ligne vocale et mélodique simple, chantante, avec ses cadences mélodiques propres... Il y a enfin, et c'est cela seulement qui importe, un grand cri d'amour ».

Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil

Texte chanté

---

1. La ville qui dormait, toi

La ville qui dormait, toi.
Ma main sur ton cœur par toi.
Le plein minuit le banc, toi.
La violette double toi.
L'œil immobile, sans dénouer
Ton regard, moi.

2. Bonjour toi, colombe verte

Bonjour toi, colombe verte,
Retour du ciel.
Bonjour toi, perle limpide.
Départ de l'eau.
Étoile enchaînée.
Ombre partagée.
Toi, de fleur, de fruit, de ciel et d'eau,
Chant des oiseaux.
Bonjour d'eau.

3. Montagnes

Rouge-violet, noir sur noir.
L'antique inutile rayon noir.
Montagne, écoute le chaos solaire du vertige.
La pierre agenouillée porte ses maîtres noirs.
En capuchons serrés les sapins
Se hâtent vers le noir.
Gouffre lancé partout dans le vertige.
Noir sur noir.

4. Doundou tchil

Doundou tchil, Doundou tchil

Piroutcha te voilà, ô mon à-moi,
La danse des étoiles, Doundou tchil.
Piroutcha te voilà, ô mon à-moi,
Miroir d'oiseau familier, Doundou tchil.

Arc-en-ciel, mon souffle, mon écho,
Ton regard est revenu, tchil-tchil.
Piroutcha te voilà, ô mon à-moi,
Mon fruit léger dans la lumière,
Doundou tchil.

Toungou, toungou, mapa, nama,
Mapa, nama, mapa, kahipipas.
Toungou, toungou, mapa, nama,
Mapa, nama, mapa, mahipipas.

Doundou tchil, Doundou tchil

5. L'amour de Piroutcha

La jeune fille :

« Toungou, ahi, toungou, berce, toi,
Ma cendre des lumières,
Berce ta petite en tes bras verts.
Piroutcha, ta petite cendre,
Pour toi. »

Le jeune homme :

« Ton œil tous les ciels, doundou tchil
Coupe moi la tête, doundou tchil.
Nos souffles, nos souffles, bleu et or.
Ahi !
Chaînes rouges, noires, mauves,
Amour, la mort. »

6. Répétition planétaire

Ahi ! Ahi ! O

Mapa, nama, mapa nama lila, tchil.
Mapa, nama, mapa nama lila, mika, pampahika.
Mapa, nama lila, pampahika, nama.

Ahi ! Ahi ! O

Tchil, tchil, tchil pampahika, tchil, tchil
Pampahikama, doundou tchil
Tchil, tchil.
Tchil, pampahika, tchil.
Tchil, pampahika, pampahika, tchil.

Enfourche un cri noir,
Écho noir du temps,
Cri d'avant la terre à tout moment,
Écho noir du temps,
Escalier tournant,
Tourbillon, étoile rouge,
Tourbillon, planète mange en tournant,
Tchil, tchil, tchil, pampahika,
Tchil, tchil, tchil, pampahikama
Doundou tchil tchil tchil.
Ahi ! Ahi ! O.

7. Adieu

Adieu toi, colombe verte,
Ange attristé.
Adieu toi, perle limpide.
Soleil gardien.
Toi, de nuit, de fruit, de ciel, de jour,
Aile d'amour.
Adieu toi, lumière neuve,
Philtre à deux voix.
Étoile enchaînée,
Ombre partagée,
Dans ma main mon fruit de ciel, de jour,
Lointain d'amour.
Adieu toi, mon ciel de terre,
Adieu toi, désert qui pleure,
Miroir sans souffle d'amour,
De fleur, de nuit, de fruit, de ciel, de jour,
Pour toujours.

8. Syllabes

Colombe, colombe verte,
Le chiffre cinq à toi,
La violette double doublera,
Très loin, tout bas.
O mon ciel tu fleuris,
Piroutcha mia !
O déplions du ciel,
Piroutcha mia !
O fleurissons de l'eau,
Piroutcha mia !

Kahipipas, mahipipas.
Pia pia pia pia
Doundou tchil tchil
Pipaskahi, pipasmahi
Pia, pia, pia, pia
Doundoutchil.
Tout bas.

9. L'escalier redit, gestes du soleil

Il ne parle plus, l'escalier sourit,
Chaque marche vers le sud.
Du ciel, de l'eau, du temps,
L'escalier du temps.
Son œil est désert, lumière en secret.
Pierre claire et soleil clair.
De l'eau, du temps, du ciel,
L'escalier du ciel.
Ma petite cendre tu es là,
Tes tempes vertes, mauves, sur de l'eau.
Comme la mort
L'œil de l'eau.
L'escalier redit, gestes du soleil,
Couleur de silence neuf.
De l'eau, du temps, du ciel,
L'escalier du ciel.
J'attends dans le vert, étoilé d'amour.
C'est si simple d'être mort.
Du temps, du ciel, de l'eau,
L'escalier de l'eau.
Ma petite cendre tu es là,
Tes tempes vertes, mauves, sur du temps.
Comme la mort.
L'œil du temps.
Du ciel, de l'eau, du temps,
Ton œil présent qui respire
De l'eau, du temps, du ciel,
Le cœur de l'horloge folle.
La mort est là, ma colombe verte.
La mort est là, ma perle limpide.
La mort est là.
Nous dormons loin du temps dans ton regard.
Je suis mort.

L'eau dépassera nos têtes,
Soleil gardien.
Le feu mangera nos souffles,
Philtre à deux voix.
Nos regards d'un bout à l'autre
Vus par la mort.
Inventons l'amour du monde
Pour nous chercher, pour nous pleurer,
Pour nous rêver, pour nous trouver.
Du ciel, de l'eau, du temps,
Ton cœur qui bat,
Mon fruit, ma part de ténèbres,
Tu es là, toi.
L'amour, la joie !
Le silence est mort, embrasse le temps
Le soleil aux cris joyeux.
Du temps, du ciel, de l'eau,
L'escalier de l'eau.
La gaieté fleurit dans les bras du ciel.
Éventail en chant d'oiseau.
Du ciel, de l'eau, du temps,
L'escalier du temps.
Ma petite cendre tu es là,
Tes tempes vertes, mauves, sur du ciel.
Comme la mort.
L'œil du ciel.

10. Amour oiseau d'étoile

Oiseau d'étoile,
Ton œil qui chante,
Vers les étoiles,
Ta tête à l'envers sous le ciel.
Ton œil d'étoile,
Chaînes tombantes,
Vers les étoiles,
Plus court chemin de l'ombre au ciel.
Tous les oiseaux des étoiles,
Loin du tableau mes mains chantent,
Étoile, silence augmenté du ciel.
Mes mains, ton œil, ton cou, le ciel.

11. Katchikatchi les étoiles

Katchikatchi les étoiles,
Faites-les sauter,
Katchikatchi les étoiles,
Faites-les danser.
Katchikatchi les atomes,
Faites-les sauter,
Katchikatchi les atomes,
Faites-les danser.
Les nébuleuses spirales, mains de mes cheveux.
Les électrons, fourmis, flèches,
Le silence en deux.
Alpha du Centaure, Bételgeuse, Aldébaran,
Dilatez l'espace arc-en-ciel
Tapageur du temps,
Rire ironisé fureur d'horloge
Au meurtre absent,
Coupez ma tête, son chiffre roule
Dans le sang !
Tou, ahi ! mané, mani,
Tou, ahi ! mané, mani, O.
Roule dans le sang, roule dans le sang ! Ahi !

12. Dans le noir

Dans le noir, colombe verte.
Dans le noir, perle limpide.
Dans le noir, mon fruit de ciel, de jour,
Lointain d'amour.
Mon amour, mon souffle !
Colombe, colombe verte.
Le chiffre cinq à toi,
La violette double, doublera
Très loin, tout bas.
Très loin, tout bas, très loin.
La ville qui dormait...

Le compositeur

Olivier Messiaen

France (1908 - 92)

« Ornithologue et rythmicien » pouvait-on lire sur la carte de visite d'Olivier Messiaen, en signe de son désir jamais tari de saisir l'ordre du monde, dans sa nature – il recueille inlassablement le chant des oiseaux qu'il transpose dans sa musique (*Réveil des oiseaux*, 1953 ; *Catalogue d'oiseaux*, 1956) – comme dans sa structure. Inspiré par la rythmique grecque, les deçî-tâlas de l'Inde ancienne et le gagaku japonais, nourri de l'étude approfondie des valeurs rythmiques et de l'exploration de la notion de durée, il bouleverse l'entendement occidental du temps musical. Élève de Paul Dukas (composition), Maurice Emmanuel (histoire de la musique) et Marcel Dupré (orgue) au Conservatoire de Paris, il se forge un langage très personnel qui se distingue par ses timbres, ses rythmes, ses harmonies complexes, et associant sons et couleurs avec une grande poésie.

Titulaire de l'orgue de l'église de la Trinité pendant plus d'un demi-siècle, il transcende l'orchestration enregistrée de l'orgue en usage à l'époque pour forger une matière sonore incandescente, à l'image de sa foi profonde (*Livre d'orgue*, 1951 ; *Le Livre du Saint Sacrement*, 1984). Olivier Messiaen épouse en 1962 la pianiste Yvonne Loriod, sa principale interprète, qui est à l'origine de nombreuses œuvres pour piano devenues parmi les plus importantes du XXe siècle, qu'elles soient solistes (*Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, 1944) ou concertantes (*Turangalîla-Symphonie*, 1946-48 avec également ondes Martenot solo ; *Sept Haïkai*, 1962 ; *Des canyons aux étoiles*, 1971). Son unique opéra *Saint-François d'Assise*, créé en 1983, constitue une véritable synthèse de ses recherches et son testament musical.

Grand pédagogue, auteur de plusieurs ouvrages théoriques, il ne cesse d'encourager ses élèves (parmi lesquels Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Gérard Grisey ou encore Pierre Henry) à développer leur propre personnalité, à travers une totale liberté de langage.

Les auteurs

Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil

France

Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil se sont rencontrés à Bordeaux, où ils ont suivi des études de Sciences Politiques et d'Histoire de l'art. En 2001, ils mettent en scène *Les Pèlerins de la Mecque* de Gluck à l'Opéra Français de New York (OFNY), qui marque le début d'une collaboration décisive avec cette compagnie d'opéra américaine consacrée à la présentation d'œuvres méconnues du répertoire français. Directeurs artistiques de l'OFNY de 2005 à 2012, ils y mettent en scène la création américaine de *To Be Sung* de Pascal Dusapin, la version originale pour piano de *Pelléas et Mélisande* de Debussy avec Patricia Petibon, ainsi que des créations originales mêlant opéra, théâtre et installation vidéo (*The Mephisto Project* ; *Yvonne Printemps, a French Diva Unveiled*, repris au Grand Théâtre du Liceu de Barcelone ; *Le Diable dans le beffroi* et *La Chute de la Maison Usher* de Debussy, repris à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille en 2012). Ils ont également mis en scène *Manon Lescaut* d'Auber (Wexford Festival Opera), *Les Contes d'Hoffmann* d'Offenbach (Angers-Nantes Opéra), *Roméo et Juliette* de Gounod (Spoleto Festival USA), *Faust* de Gounod (Opéra National de Bordeaux).

En 2009, ils créent la compagnie Clarac-Deloeuil > le lab, structure basée à Bordeaux et désormais associée à toutes leurs productions, et notamment leurs mises en espace et installations vidéo d'œuvres du répertoire symphonique. Ils ont ainsi proposé une version scénique de la *Dante Symphonie* de Liszt, couplée avec *Et Exspecto Resurrectionem Mortuorum* de Messiaen (Orchestre National de Lyon). Leur traitement scénique et vidéo de la *Symphonie Fantastique et Lelio* de Berlioz, présenté avec Philippe Herreweghe et l'Orchestre des Champs-Élysées, a été choisi en 2009 par CulturesFrance pour l'Année de la France au Brésil. La même année, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil ont fait leurs débuts au Théâtre Nanterre-Amandiers et au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine avec la mise en scène d'une tragédie irrégulière de 1613, *Le More cruel*.

En 2013, ils ont créé une production fort remarquée des *Dialogues des Carmélites* de Poulenc (avec Ermonela Jaho) à l'Opéra de Toulon. Leur mise en scène du *Martyre de St Sébastien* de Debussy a été reprise avec succès à la Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne. Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil enseignent également à Sciences Po Paris.

Les interprètes

Karen Vourc'h, Soprano
France

Karen Vourc'h est une artiste éclectique, particulièrement appréciée pour la beauté de son timbre et la sensibilité de ses interprétations. En 2009, elle reçoit le Grand Prix del Duca de l'Académie des Beaux-Arts ainsi que la Victoire de la Musique de la Révélation Classique. Elle est lauréate de nombreux Prix Internationaux.

Elle intègre le Cycle de Perfectionnement du CNSMD de Paris et l'Opéra Studio de Zürich, puis est ensuite rapidement engagée dans de nombreux théâtres en France et à l'étranger. Elle est unanimement saluée pour son interprétation de Mélisande qu'elle chante à l'Opéra Comique, à Saint-Petersbourg ou dernièrement aux Royal Albert Hall de Londres.

Karen Vourc'h est très appréciée des compositeurs actuels et fait de fréquentes incursions dans le répertoire contemporain : *Roméo et Juliette* de Pascal Dusapin à Paris, *Le Balcon* de Peter Eötvös, *Médée* de Guillaume Connesson, *Quatre Instants* et *Émilie* de Kaija Saariaho, et récemment *JJR, citoyen de Genève* de Philippe Fénélon créé en septembre 2012 au Grand Théâtre de Genève.

En concert et récital, Karen Vourc'h est invitée dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Elle collabore régulièrement en musique de chambre avec les pianistes Vanessa Wagner, Anne le Bozec et Emmanuel Christien, avec le Quintette Moragues, le Trio Wanderer et le quatuor Parisii. Elle a enregistré son Premier Récital Solo chez Aparté (mélodies scandinaves et françaises) et son prochain disque de cantates (Monteverdi et Rossi) sortira prochainement.

www.karenvourch.com

Vanessa Wagner, Piano

France

Vanessa Wagner aime voyager à travers le vaste répertoire de son instrument, celui du piano-forte qu'elle pratique jusqu'à la musique de notre temps – notamment celle de Pascal Dusapin, qui lui a dédié plusieurs pièces et dont elle est une interprète privilégiée (elle a créé récemment *O Mensch !* en 2011 aux Bouffes du Nord, avec le chanteur Georg Nigl).

Son jeu sensible et réfléchi, sa personnalité discrète, ses choix artistiques éclectiques et engagés font d'elle une musicienne singulière. Après ses études au CNSMD de Paris (dans les classes de Dominique Merlet et de Jean-François Heisser), elle est remarquée par Leon Fleisher et intègre l'Académie de Cadenabbia, où elle reçoit l'enseignement de Dmitri Bashkirov, Murray Perahia, Fou T'Song... Suite à sa nomination comme « Révélation soliste instrumental » en 1999 aux Victoires de la Musique, elle se produit partout dans le monde. Son nom est à l'affiche de festivals renommés comme La Roque d'Anthéron, Piano aux Jacobins, La Meije, le Festival d'Aix-en-Provence, Les Folles Journées de Nantes, Festival de Royaumont... Sollicitée par des chefs tels que Charles Dutoit, Michel Plasson, François-Xavier Roth ou Jean-Claude Casadesus, elle joue aux côtés de l'Orchestre National de France, les Orchestres Philharmoniques d'Osaka, de Liège et de Budapest, l'Orchestre Royal de Wallonie, le SWR Baden Baden und Freiburg ou encore l'Orchestre National de Lille. Également chambriste recherchée et musicienne complète, Vanessa Wagner aime créer des projets originaux : concerts mêlant piano d'époque et piano moderne, travail avec des danseurs ou encore avec l'artiste électro Murcof. Elle est directrice artistique du Festival du Château de Chambord et Artiste en Résidence à l'Arsenal de Metz en 2012-13.

www.tempo-management.com

Prochaine manifestation

N°26 - Lundi 30 septembre à 20h30, UGC Ciné Cité

OPÉRA AU CINÉMA The Perfect American - Une avant-première ARTE

N°27 - Mardi 1er octobre à 20h30, Cité de la Musique et de la Danse

MEMENTO MORI

Retrouvez tous les concerts et spectacles, toutes les dates,
tous les lieux, et commandez vos billets en ligne sur :

---

www.festival-musica.org

---

les partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace

Le Conseil Général du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs
de Musique (Sacem)

La Fondation Orange

La Fondation Jean-Luc Lagardère

Le Réseau Varèse, réseau européen pour la Création
et la Diffusion musicales, soutenu par le Programme Culture
de la Commission Européenne

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

La Fondation Ernst von Siemens pour la musique

ARTE

Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture

L'Institut Culturel Italien à Strasbourg

Suona Italiano

Avec l'aide des partenaires culturels

Le Conservatoire de Strasbourg

L'Université de Strasbourg

Les Musées de Strasbourg

La Filature, scène nationale de Mulhouse

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg

Pôle Sud

Théâtre de Hautepierre

UGC Ciné Cité

Avec le concours de

IEC

Les services de la Ville de Strasbourg

L'Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

FL Structure

Les partenaires médias

Le Monde

Les Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

Musica est membre de Strasbourg Festivals
et du Réseau Varèse, réseau européen
pour la Création et la Diffusion musicales
