

LUZ Y SOMIBRA

CHANTS D'AMOUR ET DE HAINE

Cantos de amor à Getafe - Festival d'Automne de Madrid - 2 novembre 2008

Une première version de ce spectacle, appelée *Cantos de amor*, a été créée en octobre 2008 à Grenade et au Festival d'Automne de Madrid, et présenté en novembre 2009 au Brésil dans le cadre de l'*Année de la France au Brésil*.

vidéo : <http://www.youtube.com/watch?v=RSVYwqIWik0>

Dimanche 8 novembre 2009 – "Jornal do Brasil Online"

par Rodolfo Valverde

(à propos de *Cantos de amor* le 5 novembre 2009 à la salle Meireles, Rio de Janeiro)

Critique : Soli-Tutti – la force du chant a capella

Dès le début, quand l'ensemble a interprété la Habanera de l'opéra Carmen de Bizet, dans un arrangement de Jean-Philippe Dequin, la sonorité raffinée de Soli-Tutti a été évidente. Le directeur Gautheryrie réussit l'exploit de mélanger, en parfaite syntonie avec les possibilités du texte musical, un son parfaitement homogène et une sonorité riche en nuances, en explorant les particularités du timbre des douze chanteurs de l'ensemble.

De cette façon, les visions complémentaires de l'amour, évoquées dans les différents univers sonores du répertoire choisi, ont été explorées dans des nuances a priori improbables, à travers les richesses harmoniques révélées par Soli-Tutti. Du mysticisme présent dans les Cinq Rechants, composés en 1948 par Messiaen sur ses propres textes, pleins de références mythiques, à la simplicité des versions de Dequin de La vie en rose (d'Edith Piaf) et Ne me quitte pas (de Jacques Brel), ce qui s'est entendu a été un ensemble mûr, dont la vocalisation était en parfaite syntonie avec les intentions du programme.

Commandée par Soli-Tutti, l'œuvre Oscuro Amor d'Enrique Muñoz d'après les Sonetos del amor oscuro de Federico Garcia Lorca, a conclu le concert avec une intensité unique, parfois frappante. Alliant avec originalité divers éléments musicaux, de la musique atonale à la tradition andalouse, et une théâtralité violente, rendue possible par les textes de Lorca, Oscuro Amor avait aussi le renfort de deux chorégraphes danseurs : Francisco Velasco, avec une maîtrise absolue du flamenco et Gianni Joseph, qui auparavant avait enrichi de nouvelles dimensions la musique de Messiaen. Les possibilités multiples de l'œuvre de Muñoz ont permis à Soli-Tutti de démontrer sa grande maîtrise de la musique et de la scène avec une lecture vibrante, polyvalente et totalement captivante. (...)

<http://www.jblog.com.br/harmonia.php?itemid=17125/>

LUZ Y SOMBRA
Chants d'amour et de haine
pour 12 chanteurs et 3 danseurs

Ensemble vocal Soli-Tutti
en collaboration avec les chorégraphes Gianni Joseph, Francisco Velasco et Jean Alavi
Conception et direction artistique : Denis Gautheyrie
Lumières : Julien Jedliczka

Trois œuvres pour 12 voix, *Cinq Rechants* d'Olivier Messiaen, *Oscuro amor* d'Enrique Muñoz (poèmes de Federico García Lorca) et *Nuits* de Iannis Xenakis présentent plusieurs facettes de l'humanité et de ses capacités d'amour, de haine et de violence. Les œuvres se répondent, inspirant trois chorégraphies et univers très différents.

- *Cinq Rechants*, d'Olivier Messiaen. Cette pièce, composée en 1948 est une œuvre de référence pour la musique vocale du XXe siècle, et la première écrite pour un chœur de chambre de 12 voix solistes. C'est une ode à l'amour, une célébration. Elle évoque un amour sublimé, quasiment mystique. Le texte, écrit par Messiaen lui-même en français «surréaliste » ainsi que dans une langue inventée, fait référence aux amours mythiques de tous les temps comme Orphée et Eurydice, Tristan et Yseult, et a une forte dimension symbolique. Mélodiquement, l'œuvre procède de deux sources : le "harawi" ou "yaravi", chant d'amour folklorique du Pérou et de l'Equateur, et "L'alba", chant d'aubade du Moyen-Âge.

Gianni Joseph a créé pour cette partie une chorégraphie, un solo, qui a été présenté en Espagne à Caceres en octobre 2007, au sein d'un concert de Soli-Tutti.

- *Oscuro amor*, d'Enrique Muñoz, sur les *Sonetos del amor oscuro* de Federico García Lorca. Ces poèmes représentent une facette différente de l'amour. La poésie de Garcia Lorca est intense, vibrante, charnelle et tragique. Il s'appuie sur la forme classique du sonnet et se nourrit de références littéraires comme San Juan de la Cruz ou Quevedo, mais sa poésie est neuve et puissante. L'amour est ici présenté comme une passion, une folie, une déchirure, un feu dévorant, une obsession, une douleur que rien n'apaise... Musicalement, le compositeur laisse bien sûr planer dans sa pièce l'ombre du flamenco et de ses racines arabo-andalouses.

Pour cette partie, Denis Gautheyrie et Enrique Muñoz ont demandé à Gianni Joseph et Francisco Velasco, chorégraphe espagnol spécialiste de Danse espagnole et de Flamenco de créer ensemble une chorégraphie pour deux danseurs. Le but est bien sûr d'intégrer dans cette chorégraphie la dimension flamenca, qui étend déjà son influence tant dans le texte que dans la musique composée par Enrique Muñoz et de la confronter à une autre vision et un autre univers chorégraphique. Cette confrontation permet d'exprimer dans la chorégraphie la tension et la violence présentes dans ces poèmes de Lorca.

Ce duo a été créé dans le cadre du spectacle *Cantos de amor*, présenté à Grenade en octobre 2008 et au Théâtre Garcia Lorca de Getafe le 2 novembre 2008, pour le Festival d'Automne de Madrid.

- Iannis Xenakis s'est installé en France en 1947, en tant que réfugié politique. En 1967 il composa *Nuits*, pour 12 voix individuelles, considérée aujourd'hui comme une œuvre de référence du XXe siècle. Cette œuvre qui repose sur des phonèmes sumériens, syriens, achéens et autres, évoque les cris et lamentations des prisonniers politiques des dictatures de Grèce, d'Espagne et du Portugal, et est dédiée à tous les prisonniers et les opprimés dans le monde.

Avec cette œuvre nous explorons les aspects les plus obscurs de l'humanité. Face aux *Cinq Rechants*, qui évoquent la quête d'amour et de spiritualité du genre humain, *Nuits* nous plonge dans les puits de douleur, de souffrance et de désespoir dus à la haine et la violence. L'éternel conflit entre l'amour et la haine, le bien et le mal...

Jean Alavi, chorégraphe français de danse contemporaine, présentera un solo créé pour cette œuvre.

Gianni Joseph

Interprète confirmé issu de l'Ecole supérieure du CNDC l'Esquisse dont il sort en 1997, Gianni Joseph est très vite associé aux créations de chorégraphes tels que Matthew Hawkins, Joëlle Bouvier, Régis Obadia ou Carolyn Carlson, avec qui il explore les multiples chemins de l'improvisation. Il entame sa propre démarche chorégraphique dès 1997 en créant sa première chorégraphie avec 7 danseurs *l'Amer d'un baiser*. En 1998 il écrit le solo *Suranné(e)s*, puis *Hors saison* en 1999 avec lequel il est remarqué et signe déjà une gestuelle virtuose, physiquement et théâtralement engagée.

Gianni Joseph poursuit son parcours de chorégraphe en "débanalisant le banal" de notre quotidien, s'inspirant de la rue pour créer les personnages de ses pièces.

Depuis 2000, il a présenté diverses créations :

- *Ladies*, pièce onirique entre le spectacle de rue et la performance, pour quatre danseuses et une fontaine
- *En Transparence* (2003), dans laquelle il introduit des images vidéo composées par Patrik André
- *Vertiges du vent* (2004) destinée au jeune public
- *L'Ecrin* (2005) pour 14 danseurs
- *Ladie's Men* (2006), version *Ladie's* conjuguée au masculin, qui nous entraîne dans des duos frénétiques plaçant toujours les fontaines et le public en acteurs fondamentaux de la pièce.
- *Egoïstes / Heaven's Reds / Le repos comme seul désir*, triptyque pour sept interprètes (2007)

Sa compagnie, créée en 2002, est Implantée en Vendée. www.ciegiannijoseph.com

Francisco Velasco

Né à Séville, il commence ses études à l'Ecole de Danse de Matilde Coral. Il obtient le diplôme de Danse Espagnole au Conservatoire de Musique et de Danse de Séville.

En 1990 il entre au Ballet National d'Espagne, où il reste jusqu'en 1997. Il y interprète de nombreux rôles solistes, et devient premier danseur. Il interprète entre autres Jason dans *Medée*, Andrés dans *La Gitanilla*, *Bolero* du chorégraphe Granero, *El Sombrero de Tres Picos* et *Zapateado de Sarasate* de Antonio Ruiz.

Il donne alors des cours de Danse Espagnole au Théâtre Colon de Buenos Aires.

En 1998 il fait la création au théâtre de la Zarzuela de *Poeta* de Javier Latorre, sur une musique de Vicente Amigo, avec une mise en scène de La Fura dels Baus.

En 2000, il crée aux côtés de Lola Greco *El Amor brujo*. De retour au Ballet National d'Espagne comme premier danseur en août 2001, il interprète le Commandeur dans *Fuenteovejuna*, dans une chorégraphie d'Antonio Gades.

En 2005 il danse la Suite de *El Sombrero de Tres Picos* de Manuel de Falla au Pavillon d'Espagne de l'Exposition universelle d'Aichi à Nagoya (Japon).

Il dirige actuellement sa propre compagnie. www.franciscovelasco.com

© Francisco Velasco

© Patrick André - Cie Gianni Joseph

Jean Alavi

D'origine persane, Jean Alavi, né en 1968, s'est formé à l'Ecole nationale de danse de la Rochelle auprès de Karin Waehner et Colette Milner. En 1986, il intègre le Centre National Chorégraphique de Toulouse et devient principal interprète d'une vingtaine de créations de Joseph Russillo.

En 1995, il s'installe à Paris et danse avec Gigi Caciuleanu, Bianca Li, Laura Scozzi, Pina Bausch, Luc Petton ... En 1998, il crée sa première pièce «*Sixâmes*», qui remporte le premier prix du concours «Jeunes chorégraphes en Normandie».

Passionné par l'univers cinématographique, il allie la danse à l'onirique, l'étrange, l'obsession. Il crée «*Killing Time*», «*Les Habités*» et «*Vog*» à Paris, «*Thorin*» à La Rochelle, «*Balburdeos*» et «*Marquises aux pieds nus*» à Bordeaux.

Professeur diplômé d'état, il intervient régulièrement comme pédagogue ou chorégraphe dans plusieurs écoles et conservatoires nationaux, en Suisse et en Italie.

Il est professeur au CNSMD de Paris.

© R. Robles - F. Garcia Lorca

Sonetos del amor oscuro, de Federico Garcia Lorca (extrait)

Traduction par André Belamich (Gallimard, 1981)

Le poète dit la vérité

Je veux pleurer ma peine et te le dire
pour que tu m'aimes et pour que tu me
pleures
par un long crépuscule de rossignols
où poignard et baisers pour toi délirent.

Je veux tuer le seul témoin, l'unique,
qui a pu voir assassiner mes fleurs,
et transformer ma plainte et mes sueurs
en éternel monceau de durs épis.

Fais que jamais ne s'achève la tresse
du je t'aime tu m'aimes toujours ardente
de jours, de cris, de sel, de lune ancienne,

car tes refus rendus à mes silences
se perdront tous dans la mort qui ne laisse
pas même une ombre à la chair frémis-

El poeta dice la verdad

Quiero llorar mi pena y te lo digo
para que tú me quieras y me llores
en un anochecer de ruiseñores,
con un puñal, con besos y contigo.

Quiero matar al único testigo
para el asesinato de mis flores
y convertir mi llanto y mis sudores
en eterno montón de duro trigo.

Que no se acabe nunca la madeja
del te quiero me quieres, siempre
ardida
con decrepito sol y luna vieja.

Que lo que no me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida.

Enrique Muñoz (né en Espagne en 1957) - Oscuro amor

Professeur à l'Université Autonome de Madrid dont il dirige également le chœur et l'orchestre. Il partage ses activités en tant que compositeur, pédagogue et interprète.

Ses œuvres ont été créées en Espagne et à l'étranger et ont été récompensées par de nombreux Prix.

Il a composé pour les principales formations dédiées à la musique contemporaine : CDMC, G. Círculo, LIM, Sax Ensemble, Cosmos...

Soli-Tutti, après avoir créé son œuvre *Sombras* en 1999, lui a passé commande pour 2003 d'une pièce musicale et scénique sur 9 des *Sonnets de l'amour obscur* de Federico García Lorca. *Oscuro amor* puise son inspiration dans l'héritage arabo-andalou de Grenade et Séville, et bien sûr dans le flamenco, dont la force, l'intensité et l'univers laissent planer leur ombre tout au long de la pièce.

Olivier Messiaen (France, 1908 -1992)
Cinq Rechants

Né le 10 décembre 1908 à Avignon, mort le 27 avril 1992 à Clichy, Hauts-de-Seine. A onze ans, il entre au Conservatoire de Paris où il obtient cinq premiers prix. En 1931, il est nommé organiste à l'Eglise de La Trinité où l'on se presse bientôt pour entendre ses improvisations. Sa classe d'analyse musicale au CNSM de Paris où il enseigne à partir de 1947 acquiert une renommée mondiale, et devient officiellement classe de composition en 1966. Il a eu parmi ses élèves Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Tristan Murail... Elu Membre de l'Institut de France en 1967, il a reçu de nombreux prix.

Son langage musical est des plus originaux et ne peut vraiment être rattaché à une école particulière. Il fut titulaire du grand orgue de l'église de la Trinité jusqu'à sa mort en 1992.

Sa pièce *Cinq Rechants* est la première pièce écrite pour douze voix solistes a capella.

Sans aucun moyen instrumental, uniquement avec des voix humaines, elle atteint une véritable orchestration, par l'écriture musicale, les rythmes, les attaques.

Mélo-diquement, l'œuvre procède de deux sources : le "harawi" ou "yaravi", chant d'amour folklorique du Pérou et de l'Equateur, et "l'alba", chant d'aubade du Moyen-Âge, dans lequel une voix supraterrrestre avertit les amants que la nuit d'amour va finir.

Iannis Xenakis (Braila, Roumanie, 1922 - Paris, 2001)
Nuits

Compositeur et architecte français d'origine grecque.

Né au sein d'une famille aisée, il fut élevé en Grèce, où il fit partie de la Résistance communiste pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il obtient son diplôme d'ingénieur à l'Institut Polytechnique d'Athènes. Son activité politique l'oblige à passer dans la clandestinité, étant condamné à mort. Exilé à Paris en 1947, il devient pendant 12 ans le principal collaborateur de l'architecte Le Corbusier, avec qui il conçut le pavillon Philips pour l'Exposition Internationale de Bruxelles en 1958.

Durant ces années, Xenakis commence en parallèle ses études de composition à Paris, d'abord auprès de Arthur Honegger et Darius Milhaud avec qui il ne s'entend pas très bien, puis auprès d'Olivier Messiaen, avec qui il étudie de façon régulière à partir de 1952.

Inventeur des concepts de masses musicales, de musique stochastique, de musique symbolique ; ayant introduit le calcul des probabilités et la théorie des ensembles dans la composition des musiques instrumentales, il fut l'un des premiers à se servir de l'ordinateur pour le calcul de la forme musicale. Pionnier également dans le domaine de l'électroacoustique, auteur de plus d'une centaine d'œuvres pour toutes formations, il apparaît aujourd'hui comme l'une des figures les plus radicales de l'avant-garde, ayant inventé la plupart des techniques compositionnelles caractéristiques de la musique d'après 1945, mais aussi comme l'un des rares créateurs dont la vitalité ne s'est jamais démentie, et qui a, de plus, conquis un large public.

Première page purement vocale de Xenakis, composée en 1967, *Nuits* pour douze voix mixtes solistes est désormais considérée comme une classique du XXème siècle. Cette œuvre qui repose sur des phonèmes sumériens, syriens, achéens et autres, évoque les cris et lamentations des prisonniers politiques des dictatures de Grèce, d'Espagne et du Portugal, et est dédiée à tous les prisonniers et les opprimés dans le monde. La dédicace est la suivante : «Pour vous, obscurs détenus politiques, Narcisso Julian (Espagne) depuis 1946, Costas Philinis (Grèce) depuis 1947, Eli Erythriadou (Grèce) depuis 1950, Joachim Amaro (Portugal) depuis 1952, et pour vous, milliers d'oubliés, dont les noms mêmes sont perdus».

Ensemble vocal Soli-Tutti

Créé en 1988, l'ensemble vocal Soli-Tutti est composé de douze chanteurs professionnels dirigés par Denis Gautheyrie. Il a acquis une expérience musicale originale dans le domaine de la création contemporaine et du théâtre musical, au fil des concerts et de ses échanges en France et à l'étranger.

Soli-Tutti, c'est une passion pour la création musicale et la mise en espace qui bouscule quelque peu la formule du concert classique traditionnel.

Aujourd'hui, les compositeurs écrivent volontiers pour la voix. De la grande tradition de la Renaissance aux musiques du monde, leur inspiration témoigne de la diversité et de la richesse de la création musicale aujourd'hui.

Au fil des années, Soli-Tutti a créé ou interprété de nombreuses œuvres de compositeurs actuels tels que : Eveline Andréani, Georges Balint, Francis Bayer, Jean-Philippe Bec, Antoine Bonnet, Régis Campo, Edith Canat de Chizy, Guilherme Carvalho, Charles Chaynes, Denis Chevallier, Liviu Danceanu, Consuelo Díez, James Dillon, Thierry Escaich, Jean-Louis Florentz, Philippe Hersant, Mauricio Kagel, José Manuel López López, Thierry Machuel, Giacomo Manzoni, Sebastián Mariné, Olivier Messiaen, Enrique Muñoz, François Narboni, Emmanuel Nunes, Maurice Ohana, Alfonso Ortega, Patrice Rault, Alessandro Solbiati, Roberto Valera, Iannis Xenakis...

Le groupe poursuit sa démarche de création et passe régulièrement des commandes, notamment à de jeunes compositeurs.

Nous sommes aussi allés à la rencontre d'autres traditions et esthétiques musicales, parfois inspirées de musiques populaires, notamment avec le capverdien Vasco Martins, les cubains de l'Orfeón Santiago dirigé par Electo Silva, les corses de la Casa Musicale, les zoulous de Colenso Abafana, le quartet Joselho Rocha de Maceió au Brésil...

A capella, avec orchestres et grands chœurs ou avec de petits ensembles instrumentaux, Soli-Tutti explore la création musicale et les musiques de notre temps, avec toujours le même fervent engagement pour faire découvrir des sonorités nouvelles.

Direction musicale : Denis Gautheyrie

Sopranos : Frédérique Epin, Cécile Côte, Hélène Denis

Altos : Caroline Tarrit, Nelly Lavergne, Valérie Wuillème

Ténors : Alexandre Pecastaing, Christophe Ferveur, Arnault Cuisinier

Basses : Nicolas Dangoise, Jean-Philippe Dequin, François Sikirdji

Théâtre Molière Salvador de Bahia - Brésil - août 2008

Denis Gautheyrie, chef de chœur et d'orchestre

Après des études de piano, chant et contrebasse, Denis Gautheyrie fonde en 1988 deux ensembles professionnels en résidence permanente à l'Université Paris 8-Saint-Denis, où il est chargé du cours "Pratique et Direction Chorale" au Département de Musique : Soli-Tutti, ensemble vocal de 12 chanteurs solistes et Futurs-Musiques, ensemble instrumental.

Il est par ailleurs directeur artistique de l'ensemble instrumental DensitéS, dans le cadre de l'association Densité 93, en relation avec la classe de composition de José Manuel López López, et participe à la création et à la diffusion de musique contemporaine en Seine-Saint-Denis.

Le Petit Chœur de Saint-Denis qu'il dirige également, est composé de jeunes chanteurs et est souvent associé à ces ensembles, qui interviennent régulièrement, seuls ou avec d'autres formations, lors de festivals et de rencontres de musique contemporaine en France et à l'étranger.

Denis Gautheyrie est passionné par le répertoire des XXe et XXIe siècles et le théâtre musical, et est à l'origine de nombreuses commandes d'œuvres originales. Enfin, il organise chaque année des rencontres et échanges chorals avec des chœurs français et étrangers autour du répertoire de création.

www.solitutti.com

Ensemble vocal Soli-Tutti

ACA - Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex

Contact

01 49 40 65 28
aca@univ-paris8.fr