

META- MORPHOSES

FESTIVAL DE CLAIRVAUX
« OMBRES & LUMIERES »

JEAN-SÉBASTIEN BACH

Suite pour violoncelle
seul n°2 en ré mineur

FRANK MARTIN

Messe pour double
chœur a capella

GREGORIO ALLEGRI

Miserere (adaptation
pour violoncelle et chœur
de François Saint-Yves)

HENRI PURCELL

When I was laid in
earth (adaptation pour
violoncelle et chœur
de François Saint-Yves)

PHILIPPE HERSANT

Stabat Mater pour 10 voix
solistes et violoncelle

Clair obscur (extraits) pour
chœur mixte et violoncelle

Métamorphoses pour
chœur mixte et violoncelle
(création mondiale)

*Commande du festival et du Fonds
d'Action SACEM sur des textes de Ali,
Antonio, Djamel, Dumè, Emmanuel,
Hadi, Sebastien, détenus de la maison
centrale de Clairvaux.*

Abbaye de Clairvaux, © Julien Sallé

METAMORPHOSE FESTIVAL DE CLAIRVAUX « OMBRES & LUMIERES »

PROGRAMME POUR UN CHŒUR MIXTE ET UN VIOLONCELLISTE

Le projet artistique du festival « Ombres & Lumières », créé en 2004 dans le cadre de l'Association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, s'est construit sur la double identité de Clairvaux, abbaye et prison, situation aujourd'hui unique en France.

En donnant la parole à des compositeurs et à leurs interprètes, le festival de Clairvaux a choisi d'illustrer en musique cette singularité qui ne cesse et ne cessera jamais d'inspirer des créateurs.

Le programme du concert de création, construit sur le thème 2013 de la métamorphose, illustrera musicalement les états successifs de Clairvaux « abbaye dont on a fait une bastille... autel dont on a fait un pilori » (V. Hugo), dédiée à son origine à la spiritualité monastique, métamorphosée au fil du temps en lieu d'incarcération.

Métamorphoses, la création de Philippe Hersant est composée sur les textes des détenus issus des ateliers d'écriture menés à la maison centrale par le festival.

« J'ai rêvé de liberté, D'une porte qui s'ouvre, De moi qui suis un autre, D'un retour à la vie... » écrit Sébastien.... L'imagination et la pratique artistique ont le pouvoir de dénouer les chaînes et de transformer l'ombre en lumière. Si le rêve ouvre les portes closes, les mots et les notes qui les racontent et qui les chantent transmettent le message d'une humanité retrouvée le temps d'un moment d'émotion partagée. Faisant suite à la splendeur rigoureuse d'une suite de Bach, la spiritualité et la pureté de la messe pour double chœur de Frank Martin nous conduisent vers les métamorphoses rêvées par les hommes de l'ombre, dont les voix du chœur Sequenza alliées à celle plus grave du violoncelle d'Henri Demarquette se font les passeurs inspirés.

« Tout en respectant la sensibilité de chacun, je voudrais tenter dans Métamorphoses de trouver une forme plus unifiée: d'une part en ayant recours à un motif musical, présent de bout en bout, mais en perpétuelle métamorphose (selon le principe de la variation) et, d'autre part, en adjoignant à l'effectif choral un contrepoint instrumental : le violoncelle solo sera ainsi un personnage à part entière et il jouera le rôle de fil conducteur. »

Philippe Hersant

Une initiative de France Festivals
en partenariat avec l'Onda et la Sacem

PHILIPPE HERSANT

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant a accompli ses études musicales au CNSM de Paris, notamment dans la classe de composition d'André Jolivet, avant d'être boursier de la Casa Velasquez (1970 /1972) puis de la Villa Médicis (1978 /1980). Après ses études musicales, la recherche de son propre langage passe davantage par les livres et les mots que par l'étude exclusive de son art. Licencié ès lettres, lecteur et cinéphile, il s'abreuve aux plus diverses sources littéraires (romantiques allemands et poètes d'Extrême-Orient) et cinématographiques (avec une prédilection pour Fellini). Il fut l'un des premiers de sa génération à se situer de nouveau dans l'espace tonal et modal, toutefois sans aucune inclination néo-classique.

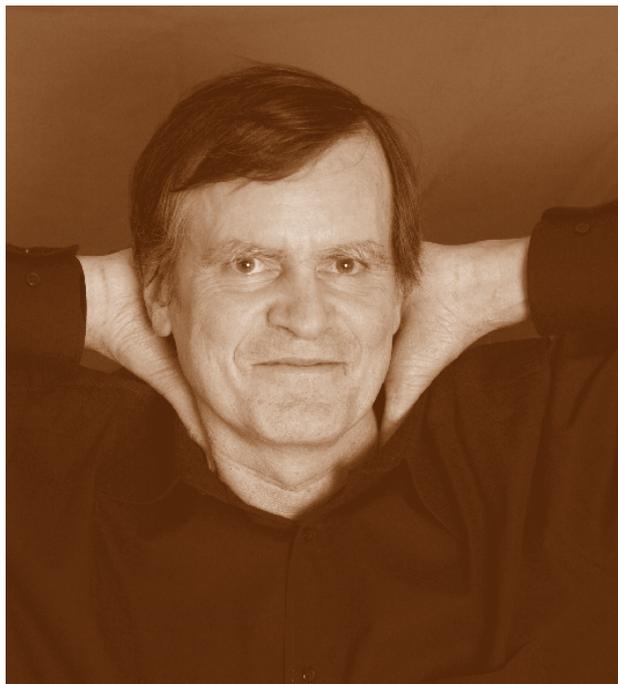
Avec un catalogue riche de près d'une centaine de pièces, Philippe Hersant a reçu des commandes émanant d'illustres institutions : Ministère de la Culture, Radio France dont il fut l'invité du festival Présences en 2004, l'Opéra de Leipzig, les Orchestres nationaux de Lyon et Montpellier. De nombreuses distinctions musicales lui ont été décernées : Grand Prix musical de la Ville de Paris (1990), Grand prix SACEM de la musique symphonique (1998), Grand prix de la Fondation Del Duca (2001) et Victoire de la Musique (2005 et 2010).

ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3

Vivre et accompagner l'aventure artistique contemporaine dans sa diversité, tel est l'engagement de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 en résidence à Pantin et en Seine-Saint-Denis. Sous la direction artistique de Catherine Simonpietri, Sequenza 9.3 est d'ores et déjà reconnu pour la virtuosité de ses performances, son sens de l'exigence et son goût du risque. Les chanteurs qui le composent sont des solistes professionnels. Si leur parcours artistique croise la scène lyrique, la musique baroque ou contemporaine, le théâtre et la danse, tous ont choisi de servir et de partager avec passion un large panorama de l'art vocal polyphonique d'aujourd'hui. La qualité vocale et la dimension artistique de chacun d'entre eux, le travail de précision qu'ils mènent sous la baguette exigeante et généreuse de Catherine Simonpietri ont contribué à donner aux interprétations de Sequenza 9.3 relief et finesse.

Une initiative de France Festivals
en partenariat avec l'Onda et la Sacem

Philippe Hersant, © A Yanez

HENRI DEMARQUETTE VIOLONCELLE

Né en 1970 il entre à 13 ans au CNSM de Paris, où il étudie avec Philippe Muller et Maurice Gendron. Titulaire d'un Premier Prix à l'unanimité, il travaille également avec Pierre Fournier et Paul Tortelier, puis, avec Janos Starker à Bloomington aux Etats-Unis.

Familier de la scène dès l'âge de 14 ans, il débute à 17 ans par un récital au Théâtre du Châtelet et une émission télévisée enregistrée par France 3 avec la pianiste Hélène Grimaud. Il est aussitôt remarqué par Lord Yehudi Menuhin qui l'invite à jouer sous sa direction le Concerto de Dvorak à Prague et à Paris.

Depuis, sa carrière prend un essor international qui le conduit dans de nombreuses capitales accompagné des plus grands orchestres français ou étrangers comme récemment l'Orchestre National de France, le London Philharmonic, l'Ensemble Orchestral de Paris, le Tokyo Symphony et autres, en compagnie de ses partenaires pianistes privilégiés Brigitte Engerer, Michel Dalberto, Giovanni Bellucci, Jean-Philippe Collard.

Son tout dernier disque, consacré à Camille Saint-Saëns avec le concerto n°1, la sonate n°1 et le Carnaval des animaux est paru en septembre 2010 chez Mirare et est déjà récompensé par le choc classique décembre/janvier et une clef Res Musica.

Effectifs:

Ensemble vocal SEQUENZA 9.3, 16 choristes
Catherine SIMONPIETRI, chef de chœur,
Henri DEMARQUETTE, violoncelle

Fiche technique:

Les déplacements du plateau artistique se font à partir de Paris

Prix de cession:

HT 11 900€

Hors hébergements et transports

VALORISATION ET OUTILS DE DIFFUSION ASSOCIÉS PROPOSÉS

COFFRETS CD/DVD

– Un coffret CD Hersant du concert de création 2012 « Clairvaux, Instants Limites » (partie Hersant) avec un livret comprenant photographies et textes réalisés par les détenus (label AEON sortie prévue en septembre 2013).

– 2 CD Thierry MACHUEL + 1DVD d'un documentaire de création « Or, les murs », tourné en détention lors de l'atelier d'écriture de 2008, retraçant à travers la parole des détenus l'aventure de l'atelier jusqu'à la création au festival de la première commande musicale (Grand prix de l'Académie Charles Cros 2010). Projection du film possible dans l'environnement du concert.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

itinérante *CONCERTINA* du travail photographique réalisé en 2012 par des détenus « intra muros » avec un catalogue d'exposition (cf. catalogue sur demande)

Possibilité d'organisation de rencontres et débats sur le sens et le rôle de la pratique artistique en prison, avec le compositeur Philippe HERSANT, Anne-Marie SALLÉ directrice artistique et en charge des ateliers d'écriture, Julien SALLÉ, cinéaste auteur du film Or, les murs et artistes intervenants à Clairvaux dans le cadre des ateliers en détention, ainsi que la participation éventuelle d'un détenu libéré ayant participé aux ateliers.

CONDITIONS MATERIELLES DE CIRCULATION DE CES ELEMENTS :

– DVD du documentaire Or, les murs acquis par la CNC dans la collection « Images de la culture » une copie libre de droit peut être prêté par le CNC. Nécessité d'un matériel de projection et d'un écran.

– Exposition photographique *CONCERTINA* de 22 photographies prêtées par le festival de Clairvaux comprenant :

- 8 cadres 50x70
- 12 cadres 60x80
- 2 cadres 35x95
- 19 cadres 10x15 (textes des détenus en regard de leurs photographies)

Le prêt de l'exposition est gratuit, le transport se fait dans 2 caisses en bois sur roulettes appartenant au festival de dimensions 84 x 93 x 65 cm et 101 x 39 x 12 cm, cadenassées et compartimentées.

Sont à la charge de l'emprunteur : transport AR et assurance de l'exposition (valeur déclarée : 5000€)

– Intervenants : transport et hébergement éventuel à la charge de l'organisateur.

L'ensemble de ces éléments en parfaite cohérence avec la création permettent de la valoriser et de faire émerger clairement la dimension d'engagement que l'on peut lui assigner : exister non seulement en tant qu'objet artistique pur mais aussi pour témoigner de quelque chose de vu et de vécu. Ces éléments permettent d'envisager une ou plusieurs journées thématiques sur le thème de l'art en milieu empêché autour du concert de création avec débats, exposition et projection du film.

Une initiative de France Festivals
en partenariat avec l'Onda et la Sacem

téléphone 01 56 81 01 05
e-mail administration@francefestivals.com

www.francefestivals.com