

CREATION

Résonances 1

Ensemble Accroche Note
récitant : Patrick Michaëlis

Concert poétique autour de pièces de Dominique Lemaître et des poèmes d'Alexis Pelletier
mise en scène : Guy Lavigerie

Dominique Lemaître (né en 1953),

Ptah, pour clarinette basse

Maurice Ravel (1875-1937),

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, pour soprano et piano

Dominique Lemaître (né en 1953),

Thot, pour clarinette et violoncelle

Claude Debussy (1862-1918),

Sonate pour violoncelle et piano

Dominique Lemaître (né en 1953),

Un oubli servant d'étoile, pour violon, contrebasse et piano

Giacinto Scelsi (1905-1988),

Trio pour violon, alto et violoncelle

Dominique Lemaître (né en 1953),

Orante, pour mezzo-soprano, clarinette basse, cor, piano, violon, alto et contrebasse

Résonances 2

CREATION

Ensemble orchestral contemporain

soprano : Isabelle Soccoja

violoncelle : Anne Gastinel

récitant : Patrick Michaëlis

direction : Daniel Kawka

Concert poétique autour de pièces de Dominique Lemaître et des poèmes d'Alexis Pelletier
mise en scène : Guy Lavigerie

Maurice Ravel (1875-1937),

Le Tombeau de Couperin (version pour ensemble de J.P. Arnaud)

Dominique Lemaître (né en 1953),

Les Ailes de l'augure, pour soprano et treize instruments

Igor Stravinsky (1882-1971),

Octuor pour instruments à vent

Dominique Lemaître (né en 1953),

Altius, pour violoncelle et 16 instruments

Incursion dans l'univers du compositeur normand Dominique Lemaître, le projet Résonances, imaginé avec la complicité du poète Alexis Pelletier et de l'équipe du Théâtre le Passage (Fécamp), ouvre des perspectives multiples sur son œuvre qui sera doublement mise en résonances lors de ces « concerts poétiques ». Tout d'abord, chaque programme comportera des pièces « références », choisies par Dominique Lemaître essentiellement dans le répertoire du XXe siècle, et qui feront écho à ses propres compositions. Puis, la forme du concert lui-même mettra en résonance les œuvres interprétés avec les textes qu'elles auront inspirés au poète Alexis Pelletier et qui seront dits sur scène par Patrick Michaëlis sous le regard du metteur en scène Guy Lavigerie.

Rencontre dramaturgique entre le poème et la musique

Les poèmes d'Alexis Pelletier écrits en correspondance avec les œuvres de Dominique Lemaître sont issus d'un recueil qui, sous le titre *En résonance*, parcourt plus de quarante partitions du catalogue du compositeur. Ce terme de « résonance » est fondamental pour comprendre la démarche artistique. Car pour Alexis Pelletier, le travail d'écriture de chaque poème doit bien sûr se faire en résonance avec chaque pièce correspondante du compositeur, mais ce n'est pas tout. L'écriture de tout le cycle de textes doit aussi « résonner » avec la manière dont les compositions s'articulent et se répondent pendant le concert. C'est pourquoi les poèmes ne peuvent être écrits avant que le programme exact du concert soit établi. Nous ne sommes donc plus dans le cadre classique du concert : pas question de changer l'ordre des pièces à la dernière minute, puisque cet ordre motive précisément le travail du poète, celui du metteur en scène et celui du comédien.

Musique et poésie...

Au départ, un même constat, la rencontre entre la musique et la poésie est une sorte de défi, tant les techniques diffèrent, imposant à chaque créateur une concentration sur ses propres moyens pour se mesurer au cœur de son travail. Et ce défi paraît une chance, à condition de l'apprivoiser.

Il y a le catalogue des œuvres de Dominique Lemaître, dont plusieurs titres font résonner la poésie, de l'Antiquité grecque à nos jours. Il y a le travail poétique d'Alexis Pelletier qui, jusqu'à l'obsession presque, s'ouvre à la musique, pour y entendre, peut-être, une autre langue. Pourquoi, dès lors, ne pas partir de la musique déjà composée et voir ce qu'il advient des mots ?

C'est un peu ainsi que naît un projet entre Dominique Lemaître et Alexis Pelletier. Le premier ouvre tout son catalogue et ses partitions, fait entendre sa musique avec une générosité certaine. Le second, souvent casque sur les oreilles, n'écoute plus, pour ainsi dire ne lit plus que cette musique jusqu'à ce que l'imprégnation touche au langage. Un dialogue semble naître. Vient assez vite le besoin de le restituer, de l'ouvrir aux autres, en y intégrant l'idée simple de référence.

L'écriture, poétique ou musicale, a cette incomparable richesse : toujours elle se nourrit des siècles passés. Pourquoi ne pas faire entendre passé et présent dans un même espace ? Pourquoi ne pas demander au poème de proposer un lien entre certains compositeurs qui participent de l'imaginaire de Dominique Lemaître et les œuvres que celui-ci compose ? Le trajet d'ailleurs aboutit à prendre autrement en compte le présent : et si c'était lui, en effet, qui ouvrirait notre écoute de la musique dans le développement de son Histoire ?

Aujourd'hui, avec le metteur en scène Guy Lavigerie et le comédien Patrick Michaëlis, il s'agit de tenter ensemble ce cheminement, en prenant un risque peut-être, mais qui donnera naissance à de multiples *épisodes* : jamais deux fois la même musique, jamais deux fois les mêmes textes ; toujours les sons et les mots de Dominique Lemaître et d'Alexis Pelletier en regard des musiques de Debussy, Ravel, Stravinsky ou bien d'autres encore. Une mise en perspective ou, plus exactement, cela même qu'on appelle *Résonances*.

Dominique Lemaître

De ses études de musicologie, lettres, électroacoustique et composition, Dominique Lemaître a su élaborer une synthèse singulière et écrire pour les formations les plus diverses : ses divers opus (solos instrumentaux, quatuor à cordes, pièces d'orchestre et d'ensemble – concertantes ou non, œuvres mixtes - avec dispositif électronique, partitions vocales, collaborations avec des plasticiens) témoignent de la diversité de son travail.

Commandé par les plus grands festivals, instances (Ministère de la Culture, Radio France, Union Européenne ...) et orchestres, joué sur tous les continents, son abondant catalogue a été servi par de talentueux solistes et des formations telles que l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen/Haute Normandie, les orchestres d'Auvergne, de Picardie, de Nice,... et les ensembles Accroche Note, Sine Qua Non, Slowind, Surplus, 2E2M ou l'Octuor de Violoncelles sous la direction d'Edmon Colomer, Daniel Kawka, Paul Méfano, Pascal Rophé, Oswald Sallaberger, David Stern ou Arie Van Beek,...

Empreinte de gestes artistiques à l'aura naturelle, la musique de Dominique Lemaître n'appartient à aucune école. Tout au plus, sa palette opère à partir de quelques sources sentimentales venant de sa culture approfondie des Bach, Debussy, Scelsi, Ligeti ... et de son goût prononcé pour certaines musiques extra-européennes. Entre ambiance stellaire et sonorité aquifère, forces telluriques et silences colorés, lyrisme diaphane et filigrane baroque, le discours musical – globalement monolithique – de Lemaître est toujours mis au service d'une poésie lumineuse et d'une écoute rituelle.

Après un premier CD monographique enregistré à l'IRCAM en 1995, son disque *Litanie du soleil* a reçu un «

coup de cœur » de l'Académie Charles Cros en 2002. Un troisième CD monographique est paru en mai 2005, comprenant les œuvres *Altius, Circé, Vers l'eau vers le feu* et *Huit à l'infini*.

Pierre Albert Castanet

(auteur de *l'Instant et l'Eternité, Entretiens avec Dominique Lemaître* - Cig'Art Editions)

Alexis Pelletier

Né en 1964 à Paris, Alexis Pelletier est professeur agrégé de lettres modernes en Normandie. Il a participé de 1991 à 1994 à la refonte du *Petit Robert des noms propres*, avec à sa charge la littérature française. Chez le même éditeur, il a coordonné le *Dictionnaire du XXe siècle, littérature française et francophone*. Il a publié quatre livres aux éditions Tarabuste dont notamment *Un journal épisodique* en 2004. Alexis Pelletier fait également partie depuis 1999 du comité d'entretien de la revue *Triages* publiée par les éditions Tarabuste.

Aux éditions Tarabuste :

Mlash personnage d'ébauches, coloriage de Djamel Meskache, 1996

Des références en chemin de fer, encres de Claire de Tonnac, 1997

Tout Mlash, illustrations d'Eric Héliot, 1999

Un journal épisodique, dessin d'Eric Héliot, 2004

Chez d'autres éditeurs :

Cité de mémoire, entretiens avec Claude Ollier (Editions P.O.L), 1996

Passage d'Orphée, in *Cahier de l'Herne*, « Victor Segalen », 1998

Têtes, lumière et témoignage, Editions Daniel Duchoze, 2001

Correspondance entre Philippe Garel et Mlash, in *Garel, la réalité fictive*, Panorama Museum, Bad Frankenhausen, 2001

Guy Lavigerie

Comédien, écrivain, traducteur, réalisateur de documentaires, Guy Lavigerie est aussi l'auteur d'une *Histoire du théâtre à Limoges au XVIIe siècle*. Ses poèmes *Jusqu'à la transparence, la tragédie du poème* ont inspiré une œuvre musicale pour clavier, soprano et échantillonneur au compositeur Patrick Lenfant. Metteur en scène, il a monté principalement des spectacles de théâtre contemporain, en France et à l'étranger, représentés au Festival d'Avignon (1997) ou en résidence dans les Instituts français de Marrakech (2000) et de Casablanca (2001-2002).

Patrick Michaëlis

Depuis 1976, il mène un double parcours de comédien indépendant et de directeur de compagnie. Il met en œuvre à quatre mains des projets avec des auteurs et développe des compagnonnages artistiques. Il travaille en tant que comédien avec des metteurs en scène qui abordent le plus souvent le répertoire contemporain et participe à de nombreuses lectures publiques. Cofondateur de plusieurs compagnies, en particulier *Bagages de Sable*, il prend en juillet 2003 avec Claude-Alice Peyrottes la codirection de Fécamp Scène nationale qui devient le Théâtre le Passage, Centre de création artistique, en janvier 2004.

Daniel Kawka

Né en 1959 à Firminy, Daniel Kawka mène des études instrumentales et théoriques et obtient un prix d'analyse et de direction d'orchestre, le prix de la fondation de France, l'agrégation et un doctorat. Il poursuit sa formation lors de masterclasses, étudiant la composition auprès d'Elliot Carter, Klaus Huber et Gyorgy Ligeti, et la direction d'orchestre auprès de Charles Brück et Peter Eotvös. Actuel directeur musical de l'Ensemble orchestral contemporain, il parcourt les musiques de notre temps en y associant au besoin chorégraphie, mise en scène et théâtre. Ses plus récentes contributions discographiques sont consacrées aux classiques du XXe siècle et à la jeune création. Maîtrisant un très large répertoire, il dirige régulièrement des formations telles que l'Orchestre National de Lyon, L'Orchestre symphonique del Valles de Barcelone, le Sinfonia Varsovia ou l'Orchestre de la Radio polonaise.

Sa pratique des chœurs et sa passion pour la voix lui ouvrent naturellement le répertoire de l'opéra. Il aborde tout autant les créations que le grand répertoire notamment avec le *Requiem* de Verdi, et *Tosca* de Puccini (Espagne, 2001). Maîtrisant actuellement un répertoire lyrique d'une vingtaine d'ouvrages, il voue une passion profonde à l'opéra français et à la dramaturgie wagnérienne. En 1999, il est nommé directeur artistique du festival international d'été Loire en Rhône-Alpes.

Anne Gastinel

Anne Gastinel débute le violoncelle à l'âge de quatre ans, en poursuivant parallèlement des études de piano et hautbois jusqu'au jour où à dix ans, elle donne son premier concert télévisé avec orchestre. Elle entre au

Centre national et supérieur de musique de Lyon à onze ans et remporte le premier prix en 1986. Ses maîtres Yo-Yo Ma, Janos Starker et Paul Tortelier auront une forte influence dans son évolution personnelle et musicale et ne manqueront pas de voir très vite en elle sa maturité et son talent. Très vite, elle remporte de nombreux prix dans les grands concours internationaux (Scheveningen, Prague, Rostropovitch) et se produit dans toute l'Europe tandis qu'elle sera définitivement révélée au grand public lors du concours Eurovision 1989, retransmis depuis Vienne par toutes les télévisions européennes.

Depuis ce jour, elle parcourt le monde pour poursuivre sa carrière précoce, acclamée dans les plus grands théâtres. Déjà quinze ans que ses productions discographiques sont toutes saluées à l'unanimité par la critique et couronnées des plus hautes distinctions: Victoire Jeune Talent 94, Victoire Meilleur enregistrement de l'année, Discothèque Idéale, Télérama, Prix Fnac en 1995, 2000, 2003, Prix de l'Académie du disque et Classique d'Or RTL 1996, 1998, 2000, et 2003.

Résonances 1

Ensemble Accroche note

Ensemble de solistes formé en 1981, Accroche Note investit de manière multiple le répertoire des musiques d'aujourd'hui. La souplesse de son effectif – du solo à l'ensemble de chambre – lui permet d'aborder l'ensemble du répertoire instrumental et vocal, du XIXe siècle à la seconde Ecole de Vienne en passant par Stravinsky et Dallapiccola. Il choisit aussi des œuvres faisant une large part au geste, au théâtre instrumental (Kagel ou Aperghis), et à l'improvisation au travers du jazz et des musiques improvisées.

Résonances 2

L'Ensemble orchestral contemporain dirigé par Daniel Kawka

L'Ensemble orchestral contemporain, créé en 1990 et dirigé par Daniel Kawka, comprend une quinzaine de musiciens. S'inscrivant dans des projets aussi multiples qu'ambitieux, l'Ensemble orchestral privilégie l'approche instrumentale pure, mais il mêle souvent sources instrumentales, apports électroacoustiques, et théâtralité. Ainsi envisage-t-il chaque concert comme un événement. L'Ensemble orchestral contemporain, outre la création, assume d'autres missions : dans un souci de communication, d'ouverture, de formation et de fidélisation du public, son activité s'efforce de faire mieux connaître au public les répertoires du XXIe siècle.