

• RITUEL •

Claudiel répond les Psaumes

• **Commande** de Thierry RAVASSARD
au compositeur Yves PRIN pour l'ensemble In & Out •

• **Création** aux Rencontres de Brangues 2005
à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Paul CLAUDEL •

Musique • Yves PRIN

Textes • Paul CLAUDEL

Psaumes

Poèmes

Prose et Théâtre,
extraits de *Tête d'Or*, *Partage de Midi*, *Soulier de Satin*

Interprètes

Dominique MICHEL • comédienne

Mélody LOULEDJIAN • soprano

Ensemble In & Out

Anne Catherine Vinay, clavecin, orgue, percussions

Laurent Mariusse, percussions

Jordi Sanchez Puig, synthétiseur, percussions

Thierry RAVASSARD, célesta, piano, direction

Claudél répond les Psaumes • rituel

Claudél répond les Psaumes consiste en une mise en écho de psaumes hébraïques originels avec ces mêmes psaumes revisités en français par CLAUDEL.

Parole d'homme qui parle de ses malheurs, ses sentiments envers Dieu, le psaume parle aussi de Dieu, sur Dieu. Il ne prétend pas être une parole de Dieu mais une parole à Dieu. Pendant une trentaine d'années, Paul CLAUDEL a côtoyé les psaumes de très près ; ces prières constituaient l'aliment de sa piété quotidienne. Il en a traduit quelque 150, à partir de la vulgate, version latine du texte sacré. Plus qu'une traduction, les psaumes signés de CLAUDEL sont le fruit d'une transcription, d'un commentaire voire d'une re-création.

Ce travail d'écriture confiné à l'espace intime de l'écrivain chrétien (les psaumes de Paul CLAUDEL n'ont pas été édités de son vivant) a été mené en parallèle de celui de l'œuvre « publique », publiée. Ces deux corpus de textes traitent des mêmes thèmes universels : le mal, le bien, l'amour, la foi, la mort... En effet, les souffles des psalmistes et des prophètes d'Israël, dont CLAUDEL a fait sa méditation préférée, passent à chaque instant dans son œuvre littéraire. On retiendra ici *Le Soulier de satin* (une histoire d'amour traversée par la problématique du péché et de la rédemption) et *Le Partage de Midi* (le tiraillement intérieur d'un homme entre son dévouement religieux à son dieu et son attirance pour une femme).

L'œuvre explorera cette proximité entre l'œuvre intime orientée vers la prière et l'œuvre littéraire publique. Des extraits de poèmes (*La Fleur bleue*, *Le Cygne...*) et de pièces de théâtre (*Le Soulier de Satin*, *Le Partage de Midi*) jalonneront le parcours des psaumes.

Ce parcours débutera sur le thème du désert, de l'invasion de la grâce pour se terminer sur la quête du salut, le remord, la paix, l'attente de la fin, en passant par la reconnaissance de Dieu, l'apprentissage de la vie...

L'approche musicale, commandée au compositeur Yves PRIN, consistera à mettre en musique les textes poétiques et littéraires, dans un délicat mélange de voix parlée et voix chantée soutenues par un ensemble de « claviers » (piano, clavecins, célesta, orgue, harmonium, synthétiseur, vibraphone) et de percussions.

« Chez Claudel, le lyrisme, la poésie, le drame, la ferveur répondent à un sens du rythme toujours présent et très prononcé. L'impulsion donnée à la phrase peut traduire une adoration mystique, une litanie psalmodique, une vocifération torrentielle, ou un martèlement continu qui va jusqu'à l'explosion. Elle n'est jamais neutre, mais toujours en évolution. Elle fustige ou bien elle supplie. Elle apaise ou elle est passion effrénée.

Peuvent surgir une suite d'éclairs désordonnés, un sentiment de paix qui confine au sommeil, un tremblement terrible ordonné ou chaotique, un grouillement souterrain, un délire exterminateur, une tendresse pleine de grâce...

Ce rythme va de pair avec un sens très fort de la structure et les différents éclairages qu'elle suggère engendrent une thématique claire et évidente. »

Yves PRIN

Yves PRIN • compositeur

Yves PRIN étudie le piano avec Yves NAT et la direction d'orchestre avec Louis FOURESTIER au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient ses premiers prix.

Assistant de Bruno MADERNA au Mozarteum de Salzbourg de 1968 à 1969.

Chef invité des orchestres de la Résidence de La Haye et de Haarlem (Pays-Bas) de 1968 à 1973.

Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire de 1970 à 1974.

Directeur musical de l'Atelier Lyrique du Rhin de 1974 à 1980.

Suit à l'IRCAM (1978) le premier stage de formation aux technologies modernes et à la recherche, afin de se familiariser avec la synthèse du son par ordinateur.

Directeur musical du Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France de 1981 à 1983. À partir de cette date, responsable à Radio France de la coordination de la musique contemporaine, du théâtre musical et producteur des séries de concerts de musique du XXe siècle. De 1992 à 1999, délégué artistique du festival *Présences* de Radio France, axé sur la création.

Yves NAT et Bruno MADERNA ont profondément influencé et orienté Yves PRIN dans sa carrière musicale. Après un parcours tout à fait classique en tant que pianiste ou chef d'orchestre abordant tout le répertoire, il choisit de s'investir totalement dans la création. Il a, en conséquence, dirigé de nombreuses premières mondiales, symphoniques, instrumentales et lyriques, dont certaines ont été enregistrées pour le disque, la radio et la télévision. Toutefois, avec certains créateurs, il a des affinités musicales plus particulières, faites d'une passion pour un langage spécifiquement lyrique et d'une vision dramaturgique de la musique, que l'on retrouve dans ses propres œuvres.

Son catalogue comporte aujourd'hui une quarantaine d'œuvres, dont 5 concertos et 36 mélodies réparties en plusieurs cycles.

• *Dioscures*, pour violon, flûte, clarinette et orchestre de chambre ; *Ballade pour Frédéric*, hommage à Chopin pour piano ; *Ephémères*, capriccio pour violon et orchestre de chambre ; *Le Souffle d'Iris*, concerto pour flûte et orchestre ; *La Barque*, quatuor à cordes ; *Tango-fusion*, tango pour clavecin et bandonéon (plusieurs versions) ; *In Praise of Flight / l'Éloge de la fuite*, concerto pour piano et orchestre ; *Cinq Haïkai*, pour piano ; *La Parade du balbuzard amoureux*, pour harpe celtique et électronique ; *Le Rêve d'Isis*, pour 24 flûtes et djembé ou électronique...

De Amor Desesperado, six mélodies pour mezzo-soprano et ensemble instrumental sur des poèmes argentins de Silvina Ocampo ; *Les Amants*, cinq mélodies pour mezzo-soprano et ensemble sur des poèmes de Jean-Pierre Siméon ; *Sirandanes créoles*, cinq mélodies pour voix de femme et saxophone sur des textes traditionnels créoles ; *Quatre Haïkai*, pour soprano et piano sur des haïkus de Michèle Venture ; *Cuatro Sonetos de Amor*, quatre mélodies pour soprano et ensemble instrumental sur des poèmes chiliens de Pablo Neruda ; *Abismos*, six mélodies pour contralto et piano sur des poèmes argentins de Silvina Ocampo ; *Songes de l'obscur*, cinq mélodies pour baryton et piano sur des poèmes de Jean-Pierre Siméon... •

Yves PRIN a reçu en 1997 le Prix Florent-Schmitt de l'Académie des Beaux-Arts. Il est Officier dans l'Ordre des Arts et Lettres.

Ses œuvres sont publiées aux Editions Durand/Paris.

Thierry RAVASSARD • pianiste

Thierry RAVASSARD a fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec Pierre SANCAN et Jean HUBEAU. Il se perfectionne ensuite au Banff Center School of Fine Arts au Canada auprès de Paul BADURA-SKODA et Janos STARKER.

Chambriste de vocation, il travaille avec le trio Sonata Concert pendant 10 ans. En 1997 il crée son propre ensemble, l'ensemble In & Out dont il est l'actuel directeur musical. De nombreux compositeurs contemporains ont écrit pour lui : Yves PRIN, Gilbert AMY, Antoine DUHAMEL, Pascal DUSAPIN, Renaud GAGNEUX, Philippe HERSANT, Keïdo HIRATSUKA, Jean-Louis PETIT, Guy REIBEL, Alphonse STALLAERT, YAN WILSON...

Grâce au succès du concert-spectacle *Le parfum de la lune* créé à Radio France à Paris, au festival "Présence 98", Thierry RAVASSARD a été lauréat pour une résidence d'artiste à la Villa Kujoyama à Kyoto . Il travaille régulièrement au Japon avec le cinéaste Blaise ADILON et il fonde en avril 2002 l'Académie Européenne de chant (Kyoto-Japon/Court-Suisse) dont il est actuellement le directeur artistique.

Thierry RAVASSARD est pianiste et chef de chant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Il assure la préparation musicale des étudiants chanteurs en collaboration avec le metteur en scène Jean-Philippe AMY dans le cadre des opéras qui sont représentés au CNSMD de Lyon.

Il accompagne régulièrement des chanteurs lors de récitals.

Actuellement il travaille en duo avec la mezzo Brigitte BALLEYS, la claveciniste Anne-Catherine VINAY et le pianiste Laurent MARTIN.

Thierry RAVASSARD a dirigé plusieurs ouvrages lyriques importants : *La flûte enchantée* et *Le Directeur de théâtre* de Mozart, *La Donna Mobile* de Claude Prey. Il vient de diriger, en tant que chef d'orchestre et pianiste, au Théâtre National de Strasbourg, *L'Opéra de quat'sous* de Kurt WEILL (mise en scène de Christian Schiaretti) avec les comédiens Vladimir YORDANOF, Guesh PATTY, Nada STRANCAR, Charlie NELSON...

Thierry RAVASSARD enregistre chez VDE Gallo (Lausanne) et Lygia Digital (Harmonia Mundi). Il a enregistré un disque de mélodies japonaises avec Brigitte BALLEYS chez King Records au Japon.

Dominique MICHEL • comédienne

Dominique MICHEL a suivi une formation théâtrale à l'Ensatt (Ecole de la rue Blanche) ainsi qu'au Conservatoire National d'Art Dramatique, dans la classe d'Antoine Vitez.

Elle a interprété de nombreux rôles :

- Molly Bloom (monologue de théâtre) d'après *Ulysse* de Joyce, en dialogue avec une clarinette à Avignon ;
- Jeanne dans *Jeanne d'Arc au bûcher* d'HONNEGER-CLAUDEL à la Scène Nationale de Clermont-Ferrand (mise en scène de Philippe Chemin) ;
- Jenny dans *Mahagonny* de BRECHT-WEILL (mise en scène de Mireille Laroche) ;
- La Périchole dans l'opérette d'Offenbach avec le Théâtre de l'Unité ;
- Lady Macbeth et la duchesse d'York (Richard III) dans la *Taverne de Shakespeare* à la Scène Nationale de Clermont-Ferrand (mise en scène de Jean-Pierre Jourdain) ;
- l'Amante dans *Et les chiens se taisent* de Aimé CESAIRE (mise en scène de Philippe Chemin) au festival du Théâtre Créole à la Martinique ;

•
La libération des morts se déroule au ralenti, montage de textes d'Heiner MÜLLER (mise en scène de Philippe Chemin), Scène Nationale de Clermont-Ferrand.

Pendant la saison 2000-2001, elle a été actrice permanente au Centre Dramatique National de Béthune dans les rôles d'Ines (*Huit Clos* de Jean-Paul Sartre), de Mrs Martin (*La Cantatrice Chauve* de Ionesco)...

Par ailleurs, elle poursuit une recherche autour de la notion de cabaret littéraire, en composant des spectacles qui mêlent texte et musique :

- *Le mot et la chose*, à partir de textes érotiques sur des musiques de Michel Decoust au Théâtre National de Chaillot ;
- *Cabaret chinois* au Théâtre de l'Atalante,
- *Cabaret russe* avec la pianiste et compositeur Alina Piéchowska,
- *L'Opéra de trois sous* à deux chanteurs et récitants à la Comédie de Reims,
- *Cabaret du chat noir* à la Scène Nationale de Clermont-Ferrand, mise en scène de Jean-Pierre Jourdain

Elle a également participé à un *Cabaret Wedekind* au TNP de Villeurbanne.

Mélody LOULEDJIAN • soprano

Après des études musicales au Conservatoire de Nice, Mélody LOULEDJIAN est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Françoise POLLET et Hélène LUCAS.

Passionnée par la musique de notre temps et brillante improvisatrice, elle intègre le collectif d'improvisation dirigé par Jacques DIDONATO au CNSMD de Lyon. Elle se produira dans une improvisation personnelle au Festival « EcouterVoir » à Lyon en 2003. de nombreux jeunes compositeurs ont déjà écrit pour elle.

Lauréate du Concours des Muses à Nice, elle participe comme soliste à un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Nice sur la scène de l'Opéra de Nice et elle possède déjà plusieurs rôles d'opéra à son répertoire.

Mélody LOULEDJIAN travaille depuis peu en duo avec le pianiste Thierry RAVASSARD. Ensemble ils ont participé à la création mondiale de *Quatre Haikai* – œuvre composée pour eux par le compositeur Yves PRIN à Kyoto (Japon) et de *A wanderer never to return* de Hiratsuka KEIDO, moine zen compositeur, à l'Institut franco-japonais du Kansai à Kyoto.

Ensemble IN & OUT

Créé en 1998 par Thierry RAVASSARD, l'ensemble In & Out rassemble plusieurs instrumentistes menant en parallèle une carrière au sein de formations musicales françaises ou d'établissements d'enseignement supérieur de musique. À géométrie variable, l'ensemble anime un travail de recherche associant des artistes d'horizons divers : compositeur, metteur en scène, comédien, auteur, conteur, calligraphe, photographe, cinéaste, plasticien...

Avec la voix sous toutes ses formes comme vecteur de prédilection, et la littérature comme principale source d'inspiration, l'ensemble In & Out porte des projets musicaux émanant le plus souvent de commandes à des compositeurs. Improvisation collective, mixité des langages musicaux, confrontation avec d'autres cultures, telles ont été les principales voies créatrices des dernières réalisations.

L'ensemble In & Out est profondément investi dans la diffusion de la musique auprès de publics défavorisés, en particulier dans le milieu carcéral. Une démarche citoyenne également à l'œuvre dans un projet de création, entamé depuis plusieurs années, avec des personnes âgées atteintes d'un profond handicap mental.

CREATIONS

Le parfum de la lune • Création collective pour un calligraphe, un pianiste, un metteur en scène et 20 compositeurs français.

Der Schauspieldirektor de MOZART • singspiel en un acte revisité par le metteur en scène Jean-Philippe AMY.

Le Millième cierge • Création d'après une nouvelle de Claude SEIGNOLLE pour un comédien et un pianiste improvisateur.

L'eau d'ici...l'eau delà... • Conte musical de Patrick BUSSEUIL sur un texte de Laurent GARDE pour un comédien, un chœur d'enfants et un ensemble instrumental.

Trois fables de notre jardin... • Conte musical d'Antoine DUHAMEL sur des textes de Georges DUHAMEL pour un comédien, un chœur d'enfants et un ensemble instrumental.

Les 24 images de mon cinéma d'Antoine DuHAMEL • Pour deux chanteuses et un ensemble instrumental.

Rêves nordiques • Conte musical inuit de Hugues LECLAIR sur un texte de Jacques PASQUET pour un comédien, un chœur d'enfants et un ensemble instrumental.

Drôles de lieder d'Alphonse STALLAERT • Pour un comédien, une chanteuse et un ensemble instrumental sur des textes de Boris VIAN, Paul VERLAINE, Arthur RIMBAUD, Jacques PREVERT.

Buson... haïkus effet miroir • Pour un photographe, une claveciniste et un pianiste sur des haïkus de BUSON Yosa

PARTENAIRES

Radio France, festival « Présence » – Paris • AFFA – Paris • Centre de Formation Lyrique de l'Opéra Bastille – Paris • Le festival du film d'Amiens • Musiques en scène – Lyon • Association In & Out • TNP – Villeurbanne • Le Tobbogan – Décines • Centre culturel du Sémaphore – Irigny • Les rencontres de Brangues – Brangues • Académie européenne de chant – Court / Suisse • Institut franco-japonais du Kansai – Kyoto / Japon • Villa Kujoyama – Kyoto / Japon • European Performing Arts – Mealton Keanes – Royaume-Uni

COMPOSITEURS

Gilbert AMY • Yann BAUD • Patrick BUSSEUIL • Antoine DUHAMEL • Pascal DUSAPIN • Renaud GAGNEUX • Philippe GOUTTENOIRE • Philippe HERSANT • HIRATSUKA Keïdo • Pierre JANSEN • Franck KRAWCZYK • Hugues LECLAIR • Lucian METIANU • Jean-Marie MOREL • Raffi OURGANDJIAN • Robert PASCAL • Yves PRIN • Guy REIBEL • Jean-Marc SERRE •
Alphonse STALLAERT

PHOTOGRAPHE-CINEASTE

Blaise ADILON

CALLIGRAPHE

TANAKA Shingai

PLASTICIEN

Jean-Michel LETELLIER

AUTEURS

Jean-Philippe AMY • Laurent GARDE • HIRATSUKA Keïdo • Philippe JACCOTTET
Jacques PASQUET • Claude SEIGNOLLE

BUSON Yosa • Paul CLAUDEL • Georges DUHAMEL • GANDHI • Martin LUTHER KING • Jacques PREVERT • Arthur RIMBAUD • Paul VERLAINE • Boris VIAN