

LA GRANDE GARABAGNE

Direction, Juliette de Massy

A CHAQUE TRACE DE PAS, LE PRINTEMPS S'ALLONGE

Divagation musicale avec Claude Lejeune et Olivier Messiaen

CREATION 2022-23

Atelier Vocal en Cévennes
LA GRANDE GARABAGNE
dir. Juliette de Massy

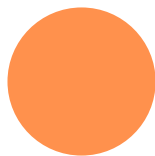
COPRODUCTIONS

Scènes Croisées de Lozère
Cité de la Voix, Vézelay
La ferme de Villefavard en Limousin
Ciné-théâtre de St Chély d'Apcher
Ateliers Misuk
CHAHUT! Musique en Cévennes
Parc National des Cévennes

PARTENARIATS

FNADT ANCT
DRAC Occitanie
Région Occitanie

Collectivités territoriales et locales de Lozère, du Cantal, du Gard
Hébergements: Le Régimbal/Le catering Rangé/Fontaine de Grégoire

EQUIPE

Sopranos

Juliette de Massy
Julia Beaumier
Amélie Raison

Mezzo-sopranos

Noémie Capron
Corinne Bahuaud
Anaïs Bertrand

Ténors

Clément Debieuvre
Vincent Lièvre-Picard
Fabrice Foison

Barytons-basses

Matthieu Le Levreur
Simon Heberle
Samuel Guibal

Préparation musicale/Mise en espace Emmanuel Olivier
Direction artistique Juliette de Massy

Photographies Valérie Jouve

Accompagnement/développement projet Nathalie Moulin

Accompagnement vidéo et photographies Joseph Cambau
Conception graphique Marc Guerra

Administration Annie Anceau et Marie Noël de Salvatore

Concerts,

« Guet-apens »,

(formes chantées impromptues et courtes dans des lieux de rencontre du quotidien – marchés, cafés, rue...),

Concerts pédagogiques,

Répétitions publiques, démonstrations acoustiques...

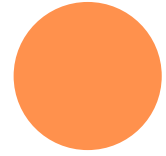
Un spectacle vivant aux mille formes, pour le plus grand nombre,
un chœur sans chef.fe et sans partitions qui regarde le public dans les yeux

Le printemps qui soulève, émeut, déploie,
renoue avec le lien premier au chant et au poème
avec l'oralité et la charnelité pure de la voix, de la prosodie
dans la lignée de Lejeune et de l'œuvre de Messiaen,
amoureux des rythmes antiques.

Un témoignage photographique et musical,
musique et nature, voix et rythme faisant corps ensemble,
nouvelle forme pour laisser trace

NOTE D'INTENTION

Lorsqu'en 1570, rue des Fossés Saint Victor à Paris, Jean-Antoine de Baïf et Thibault de Courville créent la première l'Académie de poésie et de musique aux côtés de plusieurs compositeurs dont Claude Lejeune, ce n'est pas moins que le Parlement, l'Université et l'Église qui se liguent contre son ouverture. C'est que la volonté de ressusciter la rythmique antique en ce temps « si négligée et qui avait été mise par les anciens –Grecs et Latins– en telle perfection qu'ils en avaient fait des effets merveilleux » était bien subversive et révolutionnaire. On craignait que cette « entreprise tende à corrompre amollir, effréner et pervertir la jeunesse ».

Effréner la jeunesse et tout le monde avec elle, lui donner des ailes et faire tant de pas passionnés, des pas de géant en chantant pour que le printemps s'allonge de tout son long : c'est notre plus grand désir.

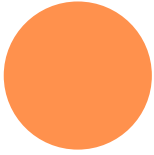
Ce programme se situe dans la continuité de notre travail autour de Josquin Desprez. Fort de notre grande et longue expérience auprès de la musique sacrée franco-flamande, nous explorons maintenant la musique profane avec des extraits tirés des 39 pièces qui constituent *Le Printans* de Claude Le Jeune, 2 à 8 voix solistes *a cappella* - chef d'œuvre choral et rythmique. Olivier Messiaen voyait en ce compositeur de la Renaissance un maître, tant de l'harmonie que de l'écriture polyphonique : c'est en 1948 qu'il écrit, en son hommage, une œuvre pour 12 voix solistes, ses *Cinq Rechants*. Couplets (chants) et refrains (Rechants) y alternent. La mélodie prend sa source dans le harawi ou yaravi, chant d'amour folklorique du Pérou, et dans l'Alba, chant d'aube du Moyen Âge.

Il en fait un espace d'expérimentation du rythme, de l'harmonie, de la danse, d'expression, de dialogue. Un lieu où la liberté se porte au-dessus du reste - des éclats de joie et de douleur mêlés, intenses et bouleversants, fragments de Jardin des délices.

L'alliage de ces musiques est aussi évident musicologiquement qu'il correspond artistiquement au cheminement de notre ensemble. La musique de Le Jeune est légère, presque pastorale et résonnera tout particulièrement dans les territoires où les airs traditionnels trouvent un écho. Notre envie de défendre des répertoires plus contemporains, de les donner à entendre et à voir dans la même physicalité et charnelité que la musique plus ancienne, trouve en Messiaen un mélange magnifique de poésie et d'ouverture au monde.

Il s'agit donc bien de réunir ces pièces en une seule création unique pour les éclairer mutuellement en portant au plus haut niveau musical et vocal ces répertoires. C'est par ce prisme que nous les travaillons. Nous les chantons, nous les dansons. Si nous les abordons avec la plus haute exigence au plus près de la partition, nous nous en séparons ensuite. Nous chantons par cœur, sans chef.fe, chaque chanteur pouvant déployer dans le collectif sa force et sa présence propre.

Nous voulons travailler à faire sentir, entendre et voir cette rythmique pleine d'énergie et de sensualité et expérimenter une forme de concert originale et une scénique dynamique où l'ensemble de chanteurs s'adresse à l'intimité de chaque auditeur en faisant résonner l'espace entier que nous partageons.

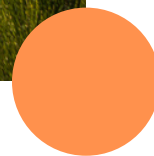
C'est un concert mis en espace et mouvant. Les pièces de Messiaen et de Lejeune se mêlent et s'éclairent par leur rapprochement. Au travers des siècles et rassemblées dans ce moment, elles se font écho les unes aux autres. Là, sonne un cri collectif cher à Messiaen, tout de suite après en réponse, deux voix seules commencent une chanson de la Renaissance puis revient le cri qui commence le Rechant I.

Les 12 solistes co-habitent avec les images de Valérie Jouve qui tentent d'incarner cette relation que nous pouvons tous sentir, entre l'espace et nos corps, entre le monde et nos vies. Là peut être un Personnage/Arbre, une créature, une architecture, un paysage. Prenant possession des espaces librement et non seulement frontalement, les chanteurs évoluent au gré des lieux, en complicité avec le public. Ainsi, ils ouvrent les portes de l'imaginaire, emmènent le public dans leurs "dances" et donnent à entendre la puissance musicale et vocale de ces immenses pièces du répertoire vocal ancien et moderne au plus haut niveau.

« L'unique façon de comprendre quelque chose au passé, c'est de comprendre qu'il fut lui aussi un maintenant ». La musique n'a que l'âge que nous lui donnons tant elle sait traverser la grande histoire et tant nous pouvons lui offrir une renaissance contemporaine : c'est dans l'ici et maintenant que nous la défendons.

NOUS VOIR, NOUS ENTENDRE

TEASER

Séances de travail lors de la première résidence en octobre 2021 dans l'Aubrac.

REPERTOIRE

Olivier Messiaen, *Cinq rechants* pour 12 voix mixtes (1948) – 17 mn

1. 'hayo kapritama la li la li la li la ssaréno'
2. 'ma première fois terre terre'
3. 'ma robe d'amour mon amour ma prison d'amour'
4. 'Niokhamâ palalan(e)sou-kî mon bouquet tout défait rayonne'
5. 'mayoma kalimolimo mayoma kalimolimo'

Claude Le Jeune, *Le Printans (extraits)* Chansons en vers mesurés à l'antique (1603) – 20 mn

Textes de Jean-Antoine de Baïf (1532-1589)

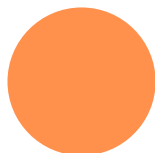
1. Revecy venir du printans
2. O Rôze reyne dés fleurs
3. Cigne ie suis de candeur
4. La brunelette violette refflorit
5. Ces amoureux n'ont que douleur et tourment

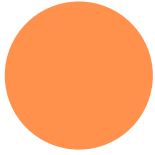
Leonard Bernstein, *The lark*, Musique de scène pour voix et percussions (1955) – 15 mn

Texte : Jean Anouilh, *L'Alouette*, adaptation de Lillian Hellman.

I. Chœurs français basés sur des chansons populaires médiévales et chœurs latins de la messe romaine.

1. Spring song
2. Court song
3. Soldier's song

LA GRANDE GARABAGNE

Ensemble de solistes

Tels des saltimbanques de la polyphonie et avec un plaisir immense nous filons au gré des chemins et des vents sur ces terres magnifiques qui font toujours vibrer en nous des désirs d'invention et de création.

Au gré des chemins de vie invisibles, des empreintes immatérielles, de l'Aubrac aux Cévennes, l'espace est donné pour rêver à ciel ouvert. Comment poétiser un monde où les logiques premières sont happées par les flux marchands, financiers, concurrentiels et ultra-technologiques incessants? Comment participer par nos chants et nos présences à la fabrication et la poétisation d'un monde commun où l'attention s'attache au sensible, à l'intime, à la rencontre des matières et à l'esprit des êtres? Comment, au sein d'une pratique exigeante et spécialisée, tracer un trait de complémentarité exemplaire entre la recherche au plus haut niveau et l'accessibilité première et directe au plaisir charnel de la musique pour n'importe qui, à tous âges, en tous lieux?

LA GRANDE GARABAGNE est un ensemble de solistes à géométrie variable créé par Juliette de Massy en 2019 et constitué de chanteurs accomplissant tous des carrières brillantes en France et à l'étranger. Cet ensemble est un espace de travail et de partage pour la musique vocale, polyphonique, *a cappella* ou accompagnée d'instruments, du répertoire ancien à la création contemporaine.

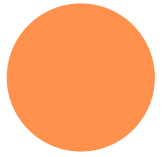
Le projet artistique est exigeant. Chaque répertoire met en perspective la valeur patrimoniale des oeuvres, leur vie dans le présent révélée à l'aide de processus innovants et singuliers. Les interprètes de l'ensemble sont nombreux et de très haut niveau. Les qualités de chaque interprète offrent une plasticité remarquable (amplitude possible des répertoires). Chaque programme ou projet fait l'objet d'un travail de recherche, en amont du travail pratique - traités pour la musique ancienne, études littéraires, analyses des textes et des musiques, traductions, observation du travail déjà effectué sur les pièces en question, recherche de ponts avec des disciplines complémentaires telles que la danse, les arts visuels, la littérature. Nous travaillons en étroite collaboration avec des musicologues, des philosophes, des poètes, des artistes dont Jacques Barbier, Isabelle His, Valérie Jouve, Pacôme Thiellement. Forts de ce travail, ensemble, nous observons, pratiquons les matières musicales par l'épreuve poétique, par l'expérimentation propre à l'artiste et à l'artisan.

Nous expérimentons des formes nouvelles de représentation : l'ensemble se produit sans chef.fe et la plupart du temps par cœur. Les concerts sont mis en espace ou théâtralisés et nous travaillons pour cela avec des comédien.ne.s, metteur.se.s-en-scène ou chorégraphe.s (Emmanuel Olivier, Patrick Condé, Victor Duclos). Le travail des corps et des présences se fait en parallèle du travail musical et vocal. Nous imaginons de nouvelles confrontations vocales, modifions la mise en jeu des chanteurs et, pourquoi pas, revisitons donc la forme même des concerts afin d'appréhender, chaque fois, la mise en espace au gré des lieux.

Nous portons attention aux relations que nous tissons avec les lieux que nous traversons en mettant l'accent sur l'ancrage, la présence douce et le partage avec les habitants. Très actifs sur notre territoire des Cévennes au Massif-Central, dans les églises, sur une plaine d'Aubrac, dans une salle des fêtes, sur un marché, dans une école, dans un musée ou un théâtre, nous chantons et agissons dans l'espoir de partager une pensée et une physicalité commune. En parallèle des concerts/spectacles, nous varions les formes de médiations tout au long de notre présence sur un territoire : impromptus vocaux dans un café de village ou devant d'une halle un jour de marché, ateliers d'écoute pour les enfants d'une école, concerts partagés avec des ensembles amateurs locaux. Nous défendons les champs du plaisir, du sensoriel et de la connaissance pour les voir infuser autour de nous, et en nous, en créant des liens, de l'imaginaire, des relectures du monde avec les êtres qui l'habitent.

JULIETTE DE MASSY, directrice artistique, soprano, cheffe de chœur

Juliette commence sa formation auprès de Maurice Bourbon puis au CNR de Lille. Diplômée ensuite de la Guildhall School of Music à Londres en chant lyrique (lauréate d'une bourse Jeune Talent de la Fondation AnBer), elle a l'occasion de travailler avec des artistes qui l'ont beaucoup marquée tels Susan Mc Culloch, Udo Reinemann, Tom Krause et Guy Flechter.

Elle est soliste dans plusieurs ensembles et est invitée à chanter au festival Jeunes Talents à Paris, à la Folle Journée de Nantes, à l'Opéra de Tours, Bordeaux, Marseille, Lille...

Passionnée de littérature et de répertoires plus intimistes, Juliette est une partenaire très demandée en musique de chambre et développe des complicités fortes avec des musiciens comme l'accordéoniste Bogdan Nesterenko (avec lequel il ont enregistré un disque Bach sorti en 2014), les violoncellistes Rohan de Saram et Laure Balteaux ou les pianistes Tristan Pfaff, Nejc Lavrencic, Alain Villard ou Marino Formenti.

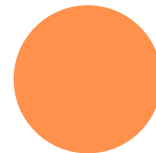
Juliette est aussi très impliquée dans la défense des répertoires d'aujourd'hui. Elle y explore le geste, la danse, l'improvisation, le son et la voix. Elle travaille avec plusieurs ensembles spécialisés en musique contemporaine Offrandes, Links et Alternance et avec des compositeurs qui composent pour elle.

C'est cette envie de "chercher" et de créer des ponts qui amène Juliette à s'associer à des artistes d'univers variés, en explorant la voix sur les plateaux de théâtre notamment avec l'Atelier de recherche théâtrale 1+1=3 (Martine Venturelli), Le Singe (Sylvain Creuzevault) et Hors champ (Pascale Nandillon et Frédéric Tétart).

C'est également cette passion pour la voix, la construction musicale et l'interprétation fine des partitions et des textes que Juliette en vient à diriger. En 2016, elle prend la direction de Métamorphoses, pour les quatre derniers disques de l'intégrale Josquin des Prez. Forte de cette expérience, elle crée LA GRANDE GARABAGNE en 2019.

En 2016, dans une envie d'indépendance, elle crée Les ateliers Misuk, collectif de musiciens, comédiens, danseurs et plasticiens qui explore sur des petites formes les questions de transversalité et d'interdisciplinarité dans l'idée de diversifier les pratiques et de faire émerger une nouvelle dynamique de création artistique.

EMMANUEL OLIVIER, préparation musicale, mise en espace

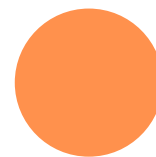
Emmanuel Olivier étudie au CRR de Lille, au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis au CNSMD de Paris où il est diplômé en piano, musique de chambre, analyse, accompagnement vocal et direction de chant.

Il est à présent professeur assistant d'accompagnement vocal au CNSMD de Paris et donne des Masterclasses en Chine, en Allemagne, au CNSMD de Lyon, à l'Académie Européenne du festival d'Aix, à Royaumont, à l'Atelier lyrique de l'Opéra du Rhin.

Passionné par la voix et par la scène, Il se produit en tant que pianiste, chef de chant, directeur musical et chef d'orchestre pour de nombreux projets : Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Opéras de Lille, Lyon, Bordeaux, Dijon, Wiener Staatsoper (Autriche), Grand Théâtre de Genève, Festival de Wexford (Irlande), Festival Rossini in Wildbad (Allemagne)...

Emmanuel développe son activité de metteur-en-scène au sein de l'ensemble Virévolte pour *Le bel indifférent* mis en musique par Machado.

VALERIE JOUVE, photographe

Née en 1964 à Saint-Étienne, Valérie Jouve vit et travaille aujourd'hui à Paris. Diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, l'artiste parcourt inlassablement la ville à la recherche de ses habitants. Influencée par la photographie documentaire, elle capture des situations, des paysages, des personnages, et interroge nos habitudes de perception, faisant dialoguer le corps humain et celui de la ville.

Lauréate du prix Niépce des Gens d'Image (2013) et sacrée chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres (2011), Valérie Jouve a exposé ses œuvres en France (Paris, Arles, Lyon) comme à l'étranger (Genève, La Corogne, Stockholm).

Son travail fait partie de nombreuses collections publiques (Fonds régional d'art contemporain d'Alsace, d'Aquitaine, d'Île-de-France, Fotomuseum Winterthur de Suisse, Stedelijkmuseum d'Amsterdam...).

CONTACT

ATELIER VOCAL EN CEVENNES

Mairie Biasses
48110 MOLEZON

JULIETTE DE MASSY

Direction artistique

06.49.23.11.10
juliettedemassy@gmail.com

NATHALIE MOULIN

Développement des projets

06.34.14.63.09
ateliervocalencevennes@gmail.com

MARIE NOËL DE SALVATORE

Administration

06.14.74.17.90
ateliervocalencevennes@gmail.com

www.avec-molezon.fr

Copyright
Jerôme Bosch
Joseph Cambau
Valérie Jouve
Charles Plumey-Faye
NimaYeganefar