

TRIO ANTARA

Emmanuelle OPHELE,
Flûte

Odile AUBOIN,
Alto

Ghislaine PETIT-VOLTA
Harpe

Avec:

Benoît SITZIA,
Compositeur

Dominique FROT
Comédienne

et

Jean-Marc VOLTA
Photographe

Debussy, *L'Echo d'une guerre*

Concert multimédium,

pour le centenaire de la disparition de Claude Debussy (1918 - 2018)

Cet évènement offre au public une véritable immersion sonore et onirique permettant de découvrir sous différents aspects l'univers riche et complexe de Claude Debussy.

A-propos

En 1915, lors de son séjour estival sur la côte normande, à Pourville près de Dieppe et après une année passée sans composer, Debussy entame l'écriture de son ultime cycle de Sonates (dont celle pour Flûte, Alto et Harpe).

Il est alors gravement malade et c'est au contact de la nature, physiquement loin des tumultes du monde et de la violence de la première Guerre Mondiale, qu'il trouve « l'espace » nécessaire à la composition.

Sans oublier d'être partisan, le « compositeur français », se positionne en réaction à la tradition musicale germanique et se rappelle à l'héritage de Rameau et de Couperin. Cet engagement teinté de nationalisme se traduit jusque dans le matériau musical (le choix des couleurs harmoniques et des formes), faisant de cet ultime opus un véritable manifeste poétique et philosophique ainsi qu'un jalon historique dans l'Histoire de la Musique.

I -Programme (55')

- Claude Debussy (1862-1918)

4' *Syrinx* (flûte)

20' *Sonate en trio* (3 mouvements)

6' Extraits des « *Epigraphes Antiques*, (transcription par Benoît Sitzia)

2ème Epigraphe: *Pour un tombeau sans nom*

5ème Epigraphe: *Pour l'Egyptienne*

-Benoît Sitzia (

6' ...à un grand oiseau impatient de la lumière , (création en hommage à Debuss

-Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

(adaptation par le Trio Antara)

5ème concert- (2'20) *La Forqueray*

-(3') *La Cupis*

-Paul Dukas

4'30 *La plainte au loin du faune*

- Manuel De Falla (1876-1946)

4' *Homenaje* /le tombeau de Debussy (adaptation à la harpe par Ghislaine Petit-Volta)

- Paul Dukas (1865-1935)

(Transcription par Benoît Sitzia)

4'30 *La plainte au loin du faune*

II - Textes lus par Dominique Frot (25')

Mise en regard des lettres de Debussy et du texte de Vuillard:

Lettres de Debussy

... « Mr Dalimier (5) va s'occuper des femmes et des enfants de musiciens d'orchestre partis à la guerre. Selon une coutume bien française l'on a formé un comité, dont je fais partie, c'est une façon d'user le temps qui, en ce moment, est plus dur que jamais !

D'ailleurs, il est presque impossible de travailler ! A vrai dire, on n'ose pas... Les à-côtés de la guerre sont plus pénibles qu'on ne le pense... »

A son éditeur Durand

...« Vous savez que je n'ai aucun sang froid, encore moins l'esprit militaire n'ayant jamais eu l'occasion de manier un fusil. Joignez y des souvenirs de 70 qui m'empêchent de me laisser aller à l'enthousiasme, l'inquiétude de ma femme dont le fils et le gendre sont à l'armée! Tout cela me compose une vie intensive et troublée ou je ne suis plus qu'un pauvre atome roulé par ce terrible cataclysme: ce que je fais est si misérablement petit...j'en arrive à envier Satie qui va s'occuper sérieusement de défendre Paris en tant que caporal... Mon âge, mes aptitudes militaires me rendent tout au plus, bon à garder une palissade! S'il faut absolument une figure de plus pour assurer la victoire, j'offrirai la mienne sans discussion... il est presque impossible de travailler! A vrai dire on n'ose pas. Si j'osai, et si, surtout je ne craignais pas le « pompiérisme » qu'attire ce genre de composition, j'écrirais volontiers une marche héroïque...Mais encore une fois, faire de l'héroïsme tranquillement, à l'abri des balles, me paraît ridicule... »

Eric Vuillard, *La Bataille d'Occident*

... « Sublime furie de l'homme, si douce, si efficace. Le contremaître, l'ouvrier, le marchand, tous...vont à la guerre les yeux bandés, tous avancent la main sur le cœur vers l'inconcevable. Bien sûr, il y a l'esprit de revanche, ces raisons qu'on invoque. Mais cela ne suffit pas, cela ne suffit jamais à expliquer pourquoi un beau jour des millions d'hommes viennent en chantant tous ensemble se placer les uns en face des autres et se tirent brusquement dessus »...

... « Dès le 31 Juillet les armées ne sont plus séparées que par une ultime couche d'angoisse. On dirait que la terre entière a brusquement décidé de se mettre en route;Soudain le Kaiser a une révélation: "Il faut interrompre le plan Schlieffen". Von Moltke le regarde: "C'est qu'il faudrait toute

une année de paperasse pour y parvenir!". Et le papier devient chaire, acier, poudre. et brusquement il y eut un seul corps, fait de millions d'hommes. Sur les cranes on avait posé des képis cabossés ou des casques à pointe.

Nous sommes sur le perron. Tous les souverains d'Europe, des Louis 14 de bazar, veulent tremper leurs tartines dans le même café. Chacun des alliés fera ses commandes aux états Unis; Les allemands, eux, font leur propres courses... »

... « » en avant". et on ne sait pas pourquoi, mais on franchit le parapet, on enjambe les sacs de terre, et on se retrouve sous le feu. Chacun court ou il peut, il n'y a pas d'ennemi. Une main glacée nous touche. L'âme se tient dans une colonne de peur. Qui est-on? Que fait on là parmi les cadavres, dans cette étrange insensibilité du monde? rien, on ne fait rien... »

III - Projection d'éléments photographiques:

Des photos de Jean-Marc Volta, projetées sur écran, donneront à voir à la surface des eaux, les reflets de la nature déformés jusqu'à l'abstraction. Tremblants, meurtris, les arbres comme des corps mutilés résistent à la mort. Les courants capricieux jouent avec la lumière et les ombres, et rappellent de façon dramatique, parfois surréaliste et souvent inquiétante, un monde cataclysmique d'où la vie engloutie semble vouloir émerger douloureusement.

IV – Biographies

TRIO ANTARA

Portée à la postérité par C. Debussy, et son ultime cycle de Sonate en 1915 la formation en trio Flûte, Alto et Harpe constitue un jalon historique dans l'histoire de la musique.

Emmanuelle Ophèle (Soliste de l'Ensemble Intercontemporain et professeur au Conservatoire de Montreuil-sous-Bois), Odile Auboin (Soliste de l'Ensemble Intercontemporain et professeur-assistant au CNSMDP) et Ghislaine Petit-Volta (professeur au CRR de Paris, au Pôle Supérieur Paris-Boulogne et au département de pédagogie du CNSMDP) prolongent aujourd'hui l'aventure ouverte par la Deuxième Sonate, avec le Trio Antara créé en 2005.

Si ces trois musiciennes accomplies nourrissent des liens privilégiés avec les compositeurs d'aujourd'hui, Antara – dans sa volonté de faire voyager le public à travers toutes les époques musicales – propose, de Jean-Philippe Rameau à Peter Eötvös, avec parfois le recours aux transcriptions, un répertoire varié et passionnant. Conçus pour susciter la curiosité et favoriser le dialogue entre public et interprètes, ces programmes permettent aux chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique de cohabiter harmonieusement.

Chaque concert est une invitation à ressentir, écouter, partager, redonner place au plaisir et à la poésie.

Benoit Sitzia, compositeur

Transcription des œuvres en trio (Debussy, Dukas, Ravel....)

Et *Création d'une œuvre en hommage à Debussy : ...à un grand oiseau impatient de la lumière*

Cette pièce écrite en hommage à Claude Debussy pour le Trio Antara est pensée comme un pendant l'œuvre *Syrinx* du compositeur français.

Cette pièce pour flûte, dont le chant transcrit l'accélération d'un souffle embrasé par le désir, fut originalement écrite pour accompagner un texte de Gabriel Mourey - *Psyché (Acte III, Scène I)*.

S'emparant de cette même prose pour en dessiner une image consécutive, ... *à un grand oiseau Impatient de la lumière...* s'ouvre à l'espace de la respiration et du silence, irriguée par l'écho d'un instrument charmeur, qui se transforme, se déploie, et enfin, chante la discrète contemplation et le Cœur apaisé.

Après des études instrumentales de guitare classique et d'orgue, il entame un cursus de culture musicale et de composition en 2011 au CRR d'Annecy dans la classe de Jean-Pascal Chaigne. Après plusieurs récompenses en analyse, histoire de la musique et esthétique il obtient un C.O.P. de composition avec la mention TB au CRR de Reims dans la classe de Daniel D'Adamo et est reçu au concours d'entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Stefano Gervasoni.

Depuis 2014 il préside l'Association Réponses XX-XXI (créée avec la dramaturge et comédienne Éléonore Dupraz) et co-fonde le *Forum International de Création Musicale et Théâtrale* afin de promouvoir la musique et le théâtre d'aujourd'hui.

Il assure également la direction musicale et artistique de l'ensemble Éclats ainsi que la direction artistique de la musique classique pour l'Impérial Annecy Festival en Haute-Savoie.

En plus de ses activités de compositeur, il mène une activité de médiateur afin de faire découvrir et promouvoir la musique de répertoire et la création auprès de tout les publics.

Fort de ces expériences, il fonde et dirige désormais le Collège Contemporain, organisme qui regroupe compositeurs, interprètes et musicologues autour d'une dynamique nouvelle et de projets innovants au niveaux national et international.

Dominique FROT, Comédienne

Lecture des correspondances de Debussy et extraits de textes de Eric Vuillard

Dominique Frot est diplômée du Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris et de l'École Normale Supérieure de Musique de Paris Elle a travaillé sous la direction de nombreux metteurs en scène dont Werner Schroeter, Daniel Janneteau, Hubert Colas, Luc Bondy, Thomas Ostermeier, Pascal Rambert, Claude Regy ou encore Francois Verret, Peter Brook Elle interprète de nombreux auteurs contemporains. Elle co-produit et met par exemple en scène « Du Hérisson d'Éric Chevillard » (Éditions de Minuit), en théâtre national parisien et en tournée aux états unis. A la télévision, Dominique Frot a travaillé sur de nombreux projets et séries parmi lesquels les séries « Blague à part », « Avocats et associés », « Police district », « Boulevard du Palais », « La commune » (Canal +, 2009) ou « Profilage » (TF1, 2008) ou encore « Le roi l'écureuil et la couleuvre » (France 2, 2010). Au cinéma, elle collabore entre autre avec Claude Miller "Mortelle randonnée" (1983), Gerard Oury pour « Le serpent à plume », Claude Chabrol pour « La Cérémonie » (1995), Cédric Klapisch, Roland Joffé, Laurent Bénégui... En 2008, là voici dans « Le Père de mes enfants » réalisé par Mia Hansen-Løve. (prix spécial du jury à Cannes), puis dans « Les mains libres de Brigitte Sy » (2009), dans « Elle s'appelait Sarah » (2010) de Gilles Paquet-Brenner etc....

Dominique Frot a tourné dans plusieurs longs métrages récemment dont : « Ernest et Célestine en hiver », « Aux yeux des vivants » d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, « The smell of us », le premier film de Larry Clark tourné en France, « Louise en hiver », de Jean- Francois Laguionie, avec Dominique Frot dans le rôle titre, et le film en motion capture de Jean Jacques Kahn : « A poings fermés »

Coté Fiction TV récente: Série Camping Paradis: Un rôle central dans « La Famille sans parent » « Le monde à l'envers », de Anne Gifféri, (avec Isabelle Carré), dont les audiences atteignent respectivement 6 M et 4,5 M. Auparavant, elle poursuit le tournage des saisons de la série télé « SODA », qui rassembla jusqu'à 5M de téléspectateurs sur M6. Elle y interprète l'un des rôles principaux, Mme Vergneaux.

Au théâtre en 2017: Un rôle central dans une adaptation de Feydeau par Noëlle Renaude, sur le grand plateau du théâtre National Nanterre Amandiers. Et la diffusion prochaine de « La cantinière des armées », créé en Juillet 2017. Elle mit récemment en production une soirée dédiée au

biologiste Francois Jacob: « La statue intérieure » ; puis en 2015, une production autour de Trian Xuan Thuan et Stephen Hawking: « Le désir d'infini » Elle intervint à nouveau au festival « Les nuits insolites » de Chambord. En Juin 2015, ce fut « Herzzeit »: correspondance entre Paul Celan et Ingeborg Bachman

Education culturelle et artistique: Dominique Frot est sollicitée régulièrement pour de nombreuses interventions dans des institutions diverses.

Jean-Marc Volta, photographe

Photos « reflet »

- Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ancien membre de l'Orchestre National de France (clarinette basse solo), Jean-marc VOLTA est passionné par la photographie depuis son plus jeune âge.

La musique classique, le jazz, les musiques du monde, les spectacles de rue font partie de ses sujets préférés.

En 2010 sa photographie « Surgie de la nuit » a remporté le concours Canon Professional Network dans la catégorie « Darkness » présidé par Daniel Glückmann de Getty Images.

Il a exposé à l'Académie de Harpe de Gargillesse (Indre), à la FNAC de Parly II, au Théâtre de STAINS (93), au CRR de PARIS, à La Faille (Paris), au festival Touches de Jazz à (Beynes), à l'Aiguillage Galerie (les Frigos de Paris), au Théâtre de l'Espérance (Genève)...

Attiré par les paysages Indriens et Creusois, plusieurs expositions lui ont été consacrées sur ce thème, en Berry notamment (Maison des Traditions de Chassignolles, Encadrerie de Gargillesse...)

Il a photographié de façon compulsive le Confluent de la Creuse et de la Gargillesse et a cherché à se mettre en résonance avec la Nature magnétique et imprévisible.

A l'Arboretum de la Sédelle, il montre une série de photographies qui dévoile les détails souvent cachés, de cette incroyable partition de reflets, de couleurs, de formes et de mouvements, improvisée par la Nature, jusqu'à l'abstraction.