

Direction : Alix Dumon-Debaecker

RHAPSODY IN ROSE

*Programme américain du XXe siècle
« Dark like me » – T. Machuel*

6, 23 et 27 janvier 2017

Crypte de Saint-Ferdinand-des-Ternes, Paris

PROGRAMME

Morten Lauridsen (1943-)

Les Chansons des roses

- 1- En une seule fleur
- 2- Contre qui, rose
- 3- De ton rêve trop plein

Stephen Stills (1945-)

Helplessly Hoping

Samuel Barber (1910-1981)

To be sung on the water, op. 42 n°2

Kurt Bestor (1958-)

Prayer of the children

Billy Joel (1949-)

And So it Goes

Thomas « Fats » Waller (1904-1943)

et **Harry Brooks** (1895-1970)

Ain't Misbehavin'

George (1898-1937) et **Ira Gershwin** (1896-1983)

Fascinating Rhythm

Anders Edenroth (1963-)

Words

ENTRACTE

Eric Whitacre (1970-)

This marriage

Thierry Machuel (1962-)

The invisible kingdom, op. 33

- 1- Spell of creation
- 3- Purify
- 4- Teleology
- 5- Change

Strange fruit

Dark like me, op. 18

- 1- Brass spittoons
- 2- Puzzled
- 3- Afraid
- 4- Homesick blues
- 5- Daybreak in Alabama
- 6- Dream variation

Eric Whitacre (1970-)

Lux Aurumque

LE CHŒUR DE GRENELLE

Le Chœur de Grenelle a été créé en 2007 par Alix Debaecker, alors étudiante en direction de chœur. Son projet artistique avait pour objectif principal de réunir des choristes de divers horizons dans une passion commune pour la musique et de faire partager celle-ci à un large public.

Dix années plus tard, c'est un pari réussi et de nombreux concerts ont prouvé la capacité du Chœur de Grenelle à s'approprier des répertoires variés en offrant une prestation musicale d'excellence. Son chef de chœur continue de faire progresser cet ensemble vocal grâce à son exigence et son remarquable professionnalisme.

Variant de 17 à 34 chanteurs en fonction des programmes, le Chœur de Grenelle interprète avec passion des œuvres d'époques diverses avec orchestre ou *a cappella* : Renaissance (*Les Cris de Paris* de Desprez, *Messe à quatre voix* de Byrd, *Missa de la Batalla Escoutez* de Guerrero), baroque (*Magnificat* de Buxtehude, motet *Jesu, meine Freude* BWV 227 et *Messe en si mineur* BWV 232 de J.-S. Bach, *Te Deum* de Charpentier, *Requiem* de Lotti, *Musique pour les funérailles de la reine Mary* de Purcell), romantisme (motet op. 74 de Brahms, oratorio *Rebecca* de Franck, *Magnificat* de Stanford), œuvres du XXe siècle (*Motets pour le temps de Noël* et cantate *Un soir de neige* de Poulenc, *The Lark* de Bernstein) et contemporaines (création et enregistrement du *Salve regina* pour La Garde de Vincent Laissy, *Dark like me* de Machuel). En mars 2016, le Chœur de Grenelle enregistre son premier CD, sous la direction artistique de Didier Louis : la Messe à quatre voix *Delicta quis intelligit** de Nicolas Pacotat (v. 1696-1731), œuvre inédite, introduite par les ferventes *Litanies à la Vierge* de Paolo Lorenzani (1640-1713) et trois motets de Guillaume Bouzignac (1587-1643).

Alix Debaecker privilégie la musique *a cappella* qui permet aux voix d'être mises en valeur. Cette spécialité, devenue la marque de fabrique du Chœur de Grenelle, si elle nécessite une technique musicale perfectionnée, est aujourd'hui dignement maîtrisée par les choristes. Les invitations à la saison musicale du Théâtre du Ranelagh, au Festival des grandes orgues de Saint-Germain-l'Auxerrois, aux Journées du Patrimoine de Boulogne-Billancourt, au Festival du Temple d'Enghien ou encore en Bavière, le montrent.

La richesse des cursus musicaux des choristes confère au Chœur de Grenelle une indéniable envergure lui permettant de placer son exigence musicale à un haut niveau. En effet, ses jeunes choristes (entre 20 et 35 ans) sont de grands mélomanes issus notamment des Maîtrises de Radio-France, de Bretagne, de Strasbourg, de Chartres ou encore du CMBV¹. La qualité musicale du chœur est garantie par un recrutement rigoureux et sélectif, couplé à une formation continue des choristes afin d'assurer une véritable progression de ces derniers. Ainsi, les choristes bénéficient de l'enseignement assidu de plusieurs professeurs de chant : Gisèle Fixe (Conservatoire du VIIe arrondissement de Paris), Jeanne Chevalier (Maîtrise des Hauts-de-Seine),

---

* *Qui connaît ses égarements ?*, début du verset 13 du Psaume 19 (18)

¹ Centre de musique baroque de Versailles

Baptiste Jore (baryton et professeur à la Maîtrise de Notre-Dame et au Chœur de l'Orchestre de Paris) et Marthe Davost (soprano issue du CNSMDP² et fondatrice du quatuor professionnel Lux Aeterna). Enfin, l'investissement personnel de ces choristes travaillant individuellement leur voix et répétant de manière soutenue ainsi que la forte cohésion de groupe sont les fondements sur lesquels repose la qualité professionnelle du chœur.

ALIX DUMON-DEBAECKER, CHEF DE CHŒUR

Née en 1986, Alix Debaecker a très vite voué une passion à la musique. À l'âge de onze ans, elle intègre la Maîtrise de Radio-France. Au cours de ce cursus exigeant et rigoureux de sept années, elle apprend le chant, le piano, l'analyse, l'écriture ainsi que la direction de chœur, avec Toni Ramon. De 2005 à 2008, elle approfondit sa formation de direction de chœur au CRR³ de Boulogne-Billancourt et intègre ensuite le CEFEDM⁴ où elle obtient son Diplôme d'État en direction de chœur en 2010. Elle

affine par la suite son apprentissage en chant dans la classe de Gisèle Fixe, professeur au Conservatoire du VIIe arrondissement de Paris, tout en perfectionnant son talent de direction de chœur auprès de chefs renommés tels que Didier Louis (Lumen de Lumine), Denis Rouger (Chœur Figure Humaine) et Claire Marchand (Ensemble vocal Intermezzo). Par ailleurs, en 2010, elle devient chef de chœur assistante à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, où elle assure la formation du chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris pendant trois ans (250 productions avec 470 enfants par an).

Son professionnalisme, sa persévérance et ses qualités humaines lui ont permis de fédérer des chanteurs amateurs confirmés et semi-professionnels qui constituent le Chœur de Grenelle, dont les perspectives sont aujourd'hui riches en opportunités.

En 2014, elle obtient sa licence de Lettres modernes, prend la direction du chœur de Sainte-Marie-des-Batignolles, intervient auprès des Petits Chanteurs franciliens du collège et lycée Stanislas et dirige le chœur d'étudiants en cycle spécialisé au CRR d'Aubervilliers. En 2016, elle devient professeur de chant choral au CRR de Boulogne-Billancourt et crée un chœur de jeunes filles au collège Stanislas. Elle assure en parallèle des formations de *coaching* vocal et de *team building* en entreprise.

---

² Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

³ Conservatoire à rayonnement régional

⁴ Centre de formation des enseignants de la musique

MAKEDA MONNET, SOPRANO

C'est avec la harpe que Makeda Monnet débute la musique. Au terme de ses études au CRR⁵ de Paris, elle obtient son DEM⁶ à l'unanimité, puis découvre le chant lyrique, auquel elle se consacre dès lors. Elle poursuit actuellement ses études au CNSMDP⁷, dans la classe de Chantal Mathias, et approfondit le lied et la mélodie auprès d'Anne Le Bozec et Jeff Cohen. Elle est également amenée à travailler avec Regina Werner, Patricia Petibon et François Leroux lors de masterclasses.

La jeune soprano réalise ses débuts sur scène dans le rôle de Cléopâtre, dans *Jules César* d'Händel, ou celui de la Comtesse dans *Les Noces de Figaro* de Mozart, mis en scène par Yves Coudray. En 2016, elle incarne Frau Fluth dans *Die Lustigen Weiber Von Windsor* d'Otto Nicolai, mis en scène par Emmanuelle Cordoliani au CNSMDP, et Apollonia dans *La Canterina* d'Haydn, sous la direction de Sigiswald Kuijken, et mis en scène par Marie Kuijken.

Elle est très attachée au mélange des arts, et participe à des performances avec des comédiens et danseurs, comme dans « Théâtres » de Marcus Borja, qui sera donné en avril 2017 au TCI⁸.

MAX HARTOCK, BATTERIE

Parisien originaire de la Martinique, Max Hartock a débuté la batterie en autodidacte à l'âge de 16 ans. Il a ensuite intégré les cours de batterie à France Percussion Studio sous la houlette de Tony Saba qui le formera pendant deux ans. Parallèlement, il fait ses armes musicales en côtoyant des groupes de styles éclectiques : métal fusion, reggae, rock, jazz, musique improvisée.

Privilégiant les rencontres, il a joué avec Matthew Garrison, Médéric Collignon, Emmanuel Bex, Ibrahim Maalouf, Bruno Wilhelm, Sylvain Cathala, Pierre Durand, Jérôme Rateau, Jean-Marie Machado, Olivier Laisney, Pierre-Olivier Govin, Jérôme Barde, Joëlle Léandre, Sandra Nkake, Pascal Mulo.

Quelques festivals et salles de concert : Le Triton, New Morning, La Dynamo de Pantin, Sunset Sunside, Baisé Salé, Maison du Japon, Satellite Café, Glaz'art, The Smalls, The Fat Cat, The Why Not Jazz, The Shapeshifter (New York) ; Festival Les Primeurs de Massy, Solidays, Festival du Printemps de Bourges, Festival Jazz à Porquerolles, Enghien Jazz Festival, festivals à Prague et Budapest.

⁵ Conservatoire à rayonnement régional

⁶ Diplôme d'études musicales

⁷ Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

⁸ Théâtre de la Cité internationale, 17 boulevard Jourdan, Paris

LE CHŒUR

SOPRANOS

Anne-Louise Avot
Mathilde Berge
Albane de Cagny
Aliette de Château-Thierry
Fabiola Déchin
Marie Marraud des Grottes
Pauline Storez

ALTOS

Sandrine de Candolle
Stéphanie de Carrère
Louise Debaecker
Adélaïde de L'Épervier
Camille Sors
Gabrielle Soullier
Hélène Velluet

BASSES

Aymeric de Cagny
Pierre-Édouard Gille
Nicolas Hocquemiller
Sylvain Larrieu
Emmanuel Lizé
Paul-Louis de Roincé
Augustin Samson
Vincent-Joseph Soullier
Nicolas Vinçotte

TENORS

Cyprien Bureau
Perceval de Cagny
Côme Chatelus
Thibaut David
Foucauld de Saint-Albin
Charles de Sivry
Yann de Thé

Le Chœur de Grenelle est accompagné par :

Max Hartock à la batterie

Hervé Debaecker à la guitare

Perceval de Cagny au piano

MORTEN LAURIDSEN (1943-)

Avec James Mulholland et Eric Whitacre, Morten Lauridsen est l'un des compositeurs américains de musique chorale les plus souvent chantés. Américain d'ascendance danoise, après avoir suivi des cours de composition au Whitman College et à l'Université de Caroline du Sud, Lauridsen y enseigne à son tour cette matière, transmise entre autres par Ingolf Dahl, Halsey Stevens, Robert Linn et Harold Owen. Également compositeur en résidence pour la Los Angeles Master Chorale de 1994 à 2001, il collabore souvent avec l'ancien directeur musical Paul Salamunovich. Lauréat de nombreux prix, dont le Standard Award de l'ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) en 1982 et le Award for Creative Works de l'organisation Phi Kappa Phi en 2007, nous lui devons de nombreuses œuvres sacrées et profanes. Une bonne part du charme de Lauridsen vient de ses harmonies colorées par l'ajout, à certains accords, de notes étrangères, avec notamment ce qu'on pourrait appeler une « signature » : une structure harmonique de premier renversement d'un accord parfait majeur auquel s'ajoute une quarte juste ou une seconde majeure sur la fondamentale.

Les Chansons des roses, 1993

1. En une seule fleur

2. Contre qui, rose

3. De ton rêve trop plein

Textes de Rainer Maria Rilke, *Les Roses*

1. En une seule fleur

C'est pourtant nous qui t'avons
Proposé
De remplir ton calice.
Enchantée de cet artifice,
Ton abondance l'avait osé.

Tu étais assez riche,
Pour devenir cent fois toi-même
En une seule fleur ;

C'est l'état de celui qui aime...
Mais tu n'as pas pensé ailleurs.

2. Contre qui, rose

Contre qui, rose,
Avez-vous adopté
Ces épines ?
Votre joie trop fine
Vous a-t-elle forcée
De devenir cette chose
Armée ?

Mais de qui vous protège
Cette arme exagérée ?
Combien d'ennemis vous ai-je
Enlevés
Qui ne la craignaient point ?
Au contraire, d'été en automne,
Vous blessez les soins qu'on vous
Donne.

3. De ton rêve trop plein

De ton rêve trop plein,
Fleur en dedans nombreuse,
Mouillée comme une pleureuse,
Tu te penches sur le matin.

Tes douces forces qui dorment,
Dans un désir incertain,
Développent ces tendres formes
Entre joues et seins.

STEPHEN STILLS (1945-)

Né à Dallas, Stephen Arthur Stills est surtout connu pour avoir fait partie des groupes de rock Buffalo Springfield et Crosby, Stills & Nash (and Young). Parmi ses chansons les plus connues : *For What It's Worth*, *Suite : Judy Blue Eyes*, *Love the One You're With*, *Black Queen*, *Change Partners*, *Southern Cross*, *Treetop Flyer* et *4+20*.

Helplessly Hoping, 1969

Arrangement de Philip Lawson, 2006

Helplessly Hoping

Her harlequin hovers nearby

Awaiting a word

Gasping at glimpses

Of gentle true spirit

He runs, wishing he could fly, high

Only to trip at the sound of good-bye

Wordlessly watching

He waits by the window

And wonders

At the empty place inside

Heartlessly helping himself to her bad dreams

He worries

Did he hear a good-bye ? Or even hello ?

They are one person

They are two alone

They are three together

They are for each other

Stand by the stairway

You'll see something

Certain to tell you confusion has its cost

Love isn't lying

It's loose in a lady who lingers

Saying she is lost

And choking on hello

They are one person

They are two alone

They are three together

They are for each other

Espérant sans y croire

Son Arlequin s'attarde aux environs

Attendant un mot

Haletant devant les éclairs

D'une âme gentille et vraie

Il court, regrettant de ne pas pouvoir voler, haut

Seulement pour chanceler en entendant le son d'un au revoir

Observant sans un mot

Il attend près de la fenêtre

Et se pose des questions

Au sujet de la place vide à l'intérieur

Puisant sans pitié dans les songes dont elle rêve

Il s'inquiète

A-t-il entendu un au revoir ? Ou même un salut ?

Ils sont une personne

Ils sont deux seuls

Ils sont trois ensemble

Ils sont l'un pour l'autre

Debout près de l'escalier

Tu verras quelque chose

Certain de te dire que la confusion a un coût

L'amour ne ment pas

Il est libéré à l'intérieur d'une dame qui s'attarde

Disant qu'elle est perdue

Et s'étouffant en essayant de dire salut

Ils sont une personne

Ils sont deux seuls

Ils sont trois ensemble

Ils sont l'un pour l'autre

SAMUEL BARBER (1910-1981)

Samuel Osborne Barber commence à composer dès l'âge de sept ans. Il étudie à l'Institut Curtis à Philadelphie avant de devenir élève de l'Académie américaine de Rome en 1935. L'année suivante, il écrit son quatuor à cordes en si mineur, dont il arrangera plus tard le second mouvement pour orchestre à cordes sous le nom *Adagio for Strings*, puis pour chœur sous le nom d'*Agnus Dei*. La popularité de cet *Adagio* a quelque peu occulté le reste de son œuvre. Toutefois, Barber est considéré comme l'un des plus talentueux compositeurs américains du xxe siècle. Préférant des harmonies et des formes plus traditionnelles que les expérimentations de ses contemporains, son œuvre est mélodique et souvent décrite comme néo-romantique, bien que certaines de ses œuvres ultérieures, notamment *Third Essay for Orchestra* et *Medea's Dance of Vengeance*, fassent montre d'une utilisation magistrale d'effets percussifs, de modernisme et d'effets néo-stravinskiens.

To be sung on the water, op. 42 n°2, 1968

Textes de Louise Bogan

Faisant pendant au premier morceau de cet opus, *Twelfth night*, une réflexion sur la nuit de l'équinoxe, le deuxième volet de ces *Deux chœurs à 4 voix* est sans doute moins sombre ; il s'agit plutôt d'une barcarolle désabusée, rythmée par la vague qui revient sans cesse sur les mots « Beautiful, my delight ». Cette mélodie semble certes apporter un apaisement, mais celui-ci reste ambigu car il est teinté, tout comme l'est la mélodie de Fauré *Au bord de l'eau* (que Barber aimait donner en bis de ses récitals avec Léontyne Price), d'un certain effroi devant le passage du temps et la fragilité des sentiments humains. Cette obsession devant le courant qui vous emporte à la dérive est également celle de Mrs Stone chez Tennessee Williams.

To be sung on the water

Pour chanter sur l'eau

Beautiful, my delight,

Vraie splendeur, mes délices,

Pass, as we pass the wave,

Va, comme en nous la vague,

Pass, as the mottled night

Va, la nuit diaprée glisse

Leaves what it cannot save,

Sur le flot qui divague,

Scattering dark and bright,

Dispersant, clair et sombre,

Beautiful, pass and be

Vraie splendeur, passe et fuit

Less than the guiltless shade

Moins qu'un aveu dans l'ombre

To which our vows were said ;

Un soupir dans la nuit ;

Beautiful, my delight

Vraie splendeur, mes délices

Less than the sound of the oar

Moins que le son des rames

To which our vows were made

Sur qui nos serments bruissent

Less than the sound of its blade

Moins qu'au fil de la lame

Dipping the stream once more.

Dans le courant complice.

KURT BESTOR (1958-)

Né en 1968, Kurt Bestor est un claviériste et compositeur américain spécialisé dans le genre new-age, les musiques de film et le jazz. Outre *Prayer of the Children*, l'une de ses chansons les plus connues est *Mama Don't You Weep*. Il a aussi écrit la musique des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002.

Prayer of the Children, 1995

Arrangement d'Andrea S. Klouse, 1996

Frappé par l'horreur de la guerre civile de Yougoslavie (où il vécut deux ans durant son adolescence) et par la purification ethnique qui s'y déroulait, Kurt Bestor composa cette chanson (d'abord uniquement dans un cadre familial, sans intention de publication) en hommage à tous les enfants serbes, croates et bosniaques animés des sentiments d'incompréhension, de frustration et de tristesse liés à cette guerre atroce. La première interprétation publique fut donnée en 1994, *a cappella*, par Bestor lui-même assisté d'un système de synthèse vocale. La diffusion de la chanson aux Etats-Unis fut par la suite extrêmement rapide, d'abord par le biais d'un enregistrement sur CD, puis sous la forme d'un arrangement pour chœur. Chantée notamment en des circonstances aussi graves que les cérémonies commémoratives de l'attentat d'Oklahoma City (1995), de la tuerie du lycée de Columbine (1999) ou encore des attentats du 11 septembre (2001), cette chanson veut exprimer tout à la fois l'immense détresse des enfants, leur appel au secours du Ciel et l'espérance que la paix adviendra.

Can you hear the prayer of the children ?

On bended knee, in the shadow of an unknown room

Empty eyes with no more tears to cry

Turning heavenward toward the light.

Entendez-vous la prière des enfants ?

Agenouillés dans l'ombre d'une chambre inconnue

Le regard vide, sans plus une larme pour pleurer,

Ils se tournent vers le Ciel, vers la lumière.

Crying Jesus, help me

To see the morning light-of one more day

But if I should die before I wake,

I pray my soul to take.

Ils s'écrient Jésus ! Aide-moi

A voir se lever un jour de plus

Mais si je dois mourir avant de m'éveiller,

Je te prie de recevoir mon âme.

Can you feel the hearts of the children ?

Aching for home, for something of their very own

Reaching hands, with nothing to hold on to,

But hope for a better day, a better day.

Sentez-vous battre le coeur des enfants ?

Ils désirent ardemment un foyer qui soit vraiment le leur

Tendant les mains, sans trouver nulle part où se tenir,

Mais ils espèrent un jour meilleur.

Crying Jesus, help me

To feel the love again in my own land

But if unknown roads lead away from home,

Give me loving arms, away from harm.

Ils s'écrient Jésus ! Aide-moi

A ressentir de nouveau l'amour dans mon pays

Mais si des routes inconnues me conduisent au loin,

Donne-moi des bras aimants, loin de tout mal.

Can you hear the voice of the children ?
Softly pleading for silence in a shattered world
Angry guns preach a gospel full of hate,
Blood of the innocent on their hands.

*Entendez-vous la voix des enfants ?
Ils supplient que vienne le silence dans un monde livré au chaos
Alors que des meurtriers furieux prêchent un évangile de haine,
Leurs mains couvertes du sang des innocents.*

Crying Jesus, help me
To feel the sun again upon my face,
For when darkness clears I know you're near,
Bringing peace again.

*Ils s'écrient Jésus ! Aide-moi
A sentir de nouveau le soleil sur mon visage
Car, lorsque les ténèbres passeront, je saurai que bientôt,
Tu feras régner la paix.*

Dali kujete sve dječje molitve ?*
Can you hear the prayer of the children ?

*Entendez-vous la prière de tous les enfants ?
Entendez-vous la prière des enfants ?*

---

* Traduction croate de « Can you hear all the children's prayers ? »

BILLY JOEL (1949-)

William Martin Joel, né en 1949 dans le quartier du Bronx à New York, démarre dans la pop music. Musicien de talent, il remporte six Grammy Award durant sa carrière, mise entre parenthèses depuis 1993. Il continue à parcourir le monde pour se produire en public (en particulier avec Elton John) et se concentre sur la composition de pièces plus classiques.

And So it Goes, 1983

Arrangement de Bob Chilcott, 1992

In every heart there is a room
A sanctuary safe and strong
To heal the wounds from lovers past
Until a new one comes along

*En chaque coeur il est un lieu
Un sanctuaire sûr et fort
Pour soigner les blessures des amours passées
Jusqu'à ce qu'un nouveau ait éclos*

I spoke to you in cautious tones
You answered me with no pretense
And still I feel I said too much
My silence is my self defense

*Je t'ai parlé avec prudence
Tu m'as répondu avec franchise
Et je sens pourtant que j'en ai trop dit
Le silence est ma seule défense*

And every time I've held a rose
It seems I only felt the thorns
And so it goes, and so it goes
And so will you soon I suppose

*A chaque fois que j'ai tenu une rose
Je crois n'en avoir senti que les épines
Ainsi s'en vont les jours
Et sans doute en feras-tu bientôt de même*

But if my silence made you leave
Then that would be my worst mistake
So I will share this room with you
And you can have this heart to break

*Mais si mon silence t'a poussée à partir
Ce serait là ma pire erreur
Je veux donc partager ce lieu avec toi
Et tu peux choisir de briser ce cœur*

And this is why my eyes are closed
It's just as well for all I've seen
And so it goes, and so it goes
And you're the only one who knows

*C'est pourquoi je ferme les yeux
C'est pour tout ce que j'ai vu
Ainsi s'en vont les jours
Et tu es la seule à le savoir*

So I would choose to be with you
That's if the choice were mine to make
But you can make decisions too
And you can have this heart to break

*Je choisirais d'être avec toi
Si ce choix était mien
Mais toi aussi, tu peux décider
Et tu peux choisir de briser ce cœur*

And so it goes, and so it goes
And you're the only one who knows

*Ainsi s'en vont les jours
Et tu es la seule à le savoir*

THOMAS « FATS » WALLER (1904-1943) et HARRY BROOKS (1895-1970)

Thomas Wright « Fats » Waller était pianiste de jazz, organiste, compositeur, chanteur et comédien américain. Ses innovations dans le style Harlem stride⁹ ont jeté les bases du piano de jazz moderne. Ses compositions les plus connues, *Ain't Misbehavin* et *Honeysuckle Rose*, ont été récompensées au Grammy Hall of Fame¹⁰ en 1984 et 1999.

Harry Brooks a travaillé comme pianiste avec des groupes de Pittsburgh (orchestres de danse) puis comme compositeur pour une maison d'édition. Il est surtout reconnu au XXIe siècle pour son travail avec ses amis Waller et Andy Razaf (son parolier). Compositeur de plusieurs chansons à succès dont *Ain't Misbehavin* écrite avec Waller et Razaf, Brooks a marqué avec ses deux compagnons les spectacles de Broadway avec *Snapshots of 1921* et *Connie's Hot Chocolates*.

---

⁹ Le piano stride ou Harlem stride est un style de piano jazz apparu à Harlem vers 1919. Hérité du ragtime, le stride utilise beaucoup plus d'improvisation que son prédécesseur et s'appuie sur le rythme du swing. C'est un style assez difficile à maîtriser : la main gauche saute typiquement entre une note basse et un accord pour établir la pulsation et le fondement harmonique ; la main droite improvise des éléments mélodiques rapides et syncopés. Le stride, au même titre que le jazz en général, puise toute son essence dans la musique blues, ce qui le distingue du ragtime ou du novelty piano.

¹⁰ Le Grammy Hall of Fame Award est un Grammy Award spécial, créé en 1973, pour honorer les enregistrements musicaux qui ont au moins 25 ans et ayant une « signification historique ou qualitative ».

Ain't Misbehavin', 1929

Arrangement de Larry Shackley, 2008

Paroles d'Andy Razaf

No one to talk with, all by myself
No one to walk with, but I'm happy on the shelf
Ain't misbehavin', I'm savin' my love for you.

*Personne à qui parler, je suis tout seul
Personne avec qui me promener, mais je suis heureux chez moi
Je ne me tiens pas mal, je garde mon amour pour toi.*

I know for certain the one I love
I'm through with flirtin', it's just you I'm thinkin' of
Ain't Misbehavin', I'm savin' my love for you.

*Je sais qui j'aime avec certitude
Le flirt ne m'intéresse plus, je ne pense qu'à toi seule
Je ne me tiens pas mal, je garde mon amour pour toi.*

Like Jack Horner in the corner
don't go nowhere, what do I care
Your kisses are worth waitin' for... Believe me.

*Comme Jack Horner, dans son coin,
Ne va pas bien loin, qu'importe !
Tes baisers valent la peine d'attendre... crois-moi.*

I don't stay out late, don't care to go
I'm home about eight, just me and my radio
Ain't Misbehavin', I'm savin' my love for you.

*Je ne rentre pas très tard, sortir ne m'intéresse pas
Je suis à la maison vers huit heures, seul avec ma radio
Je ne me tiens pas mal, je garde mon amour pour toi.*

GEORGE (1898-1937) and IRA GERSHWIN (1896-1983)

Né dans une famille juive prolétarienne originaire de Saint-Petersbourg, Jacob Gershowitz dit « George Gershwin » fait ses débuts comme pianiste d'orchestre à Broadway. Son frère, Israël dit « Ira », parolier, écrit la plupart des textes de ses chansons que s'arrachent bientôt Al Jolson, Fred Astaire, Ginger Rogers ou le producteur Florenz Ziegfeld. Créateur du jazz symphonique, il fait triompher ses comédies musicales. À Paris, il rencontre Maurice Ravel. À Vienne, il se lie d'amitié avec Alban Berg. Véritable vedette, ami d'Arnold Schönberg, il s'installe à Hollywood pour composer des partitions cinématographiques ou des chansons populaires. Bon nombre de ses œuvres sont devenues de grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Herbie Hancock et de nombreux autres chanteurs ou acteurs.

Fascinating Rhythm, 1924

Arrangement de Mark Hayes, 2013

Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm
That pit-apats through my brain ;
So darn persistent,
The day isn't distant
When it'll drive me insane.

*J'ai un petit rythme
Qui tourne dans ma tête ;
Si insistant,
Que le jour n'est pas loin
Où il me fera devenir fou*

Comes in the morning
Without any warning,
And hangs around me all day.
I'll have to sneak up to it
Someday, and speak up to it.
I hope it listens when I say

Fascinating rhythm,
You've got me on the go !
Fascinating rhythm,
I'm all a-quiver.

What a mess you're making !
The neighbors want to know
Why I'm always shaking
Just like a fliver*.
Each morning I get up with the sun
Start a-hopping,
Never stopping
To find at night no work has been done.

I know that
Once it didn't matter
But now you're doing wrong
When you start to patter
I'm so unhappy.
Won't you take a day off ?
Decide to run along
Somewhere far away off
And make it snappy !

Oh, how I long to be the man I used to be !
Fascinating rhythm,
Oh, won't you stop picking on me ?

*Il arrive le matin
Par surprise,
Et me tourne autour toute la journée.
Il va falloir un jour que je m'en approche furtivement
Et que je lui parle plus fort.
J'espère qu'il écoutera quand je lui dirai :*

*Rythme fascinant,
Tu m'es tombé dessus par surprise !
Rythme fascinant,
J'en suis tout tremblant.*

*Quel cirque tu fais !
Les voisins veulent savoir
Pourquoi je tremble tout le temps
Comme un vieux tacot.
Chaque matin je me lève avec le soleil
Je commence à sauter,
Sans jamais m'arrêter
Pour me rendre compte, le soir, que le travail n'a pas avancé.*

*Je sais
Qu'avant ce n'était pas grave
Mais maintenant tu fais du mal
Quand tu commences à battre
Je suis si malheureux.
Ne veux-tu pas prendre ta journée ?
Va courir quelque part,
Très loin,
Et donne ton rythme là-bas !*

*Oh, que j'aimerais être l'homme que j'étais autrefois !
Rythme fascinant,
N'arrêteras-tu jamais de me faire vibrer ?*

---

* Fliver est le surnom de la Ford T.

ANDERS EDENROTH (1963-)

Dès son plus jeune âge, Anders Edenroth apprend le piano et pratique le chant en chœur. Durant ses études, il forme The Real Group, un quintette *a cappella*, dont il écrit les chansons originales ou reprises que l'ensemble interprète. Parallèlement, il écrit de nombreuses musiques pour la télévision et produit des albums d'autres artistes. The Real Group se produit aujourd'hui dans plus de quarante pays et compte dix-sept albums à son actif.

Words, 2004

Words, a letter and a letter on a string.
Will hold forever humanity spellbound.
Words, possession of the beggar and the king.
Everybody, everyday, You and I, we all can say...

*Les mots, une lettre et une lettre qui s'enchaînent.
Envoûtant l'humanité à jamais.
Les mots, richesse du mendiant et du roi.
Tout le monde, tous les jours, toi et moi pouvons dire...*

Words, regarded as a complicated tool.
Created by man, implicated by mankind...
Words, obsession of the genius and the fool.
Everybody, everyday, everywhere and everyway...
Oh woh oh words.

*Des mots, considérés comme un outil compliqué.
Créés par l'homme, engageant l'humanité...
Les mots, obsession du génie et du sot.
Tout le monde, tous les jours, partout et toujours...
Oh oh oh les mots.*

Find them, you can use them.
Say them, you can hear them.
Write them, you can read them.
Love them, fear them.

*Trouve-les, tu peux les utiliser.
Dis-les, tu peux les entendre.
Ecris-les, tu peux les lire.
Aime-les, crains-les.*

Words, transmitted as we're fitted from the start.
Received by all and we're sentenced to a life with...
Words, impression of the stupid and the smart.
Everybody, everyday, You and I, we all can say...

*Les mots, transmis comme nous les avons reçus dès l'origine.
Reçus par tous, nous sommes condamnés à une vie avec eux...
Les mots, impression des stupides et des intelligents.
Tout le monde, tous les jours, toi et moi pouvons dire...*

Words, inside your head can come alive as they're said.
Softly, loudly, modestly or proudly...
Words, expression by the living and the dead.
Everybody, everyday, everywhere and everyway...
Oh woh oh words.

*Les mots, dans ta tête, peuvent devenir vivants.
Selon qu'ils sont dits doucement, fort, modestement ou fièrement...
Les mots, expression des vivants et des morts.
Tout le monde, tous les jours, partout et toujours...
Oh oh oh les mots.*

Find them, you can use them.
Say them, you can hear them.
Write them, you can read them.
Love them, fear them.

*Trouve-les, tu peux les utiliser.
Dis-les, tu peux les entendre.
Ecris-les, tu peux les lire.
Aime-les, crains-les.*

ERIC WHITACRE (1970-)

Durant la dernière décennie, Whitacre est devenu un compositeur remarqué pour sa musique pour chœur et sa musique pédagogique. Certaines de ses pièces pour chœur sont devenues particulièrement populaires au sein des ensembles vocaux de lycée et d'université en Amérique. Sa musique (et particulièrement sa musique pour chœur) a inspiré la création de festivals de musiques nationaux et internationaux. Par ailleurs, Whitacre est un membre fondateur du consortium BCM International, un quatuor de compositeurs qui aspirent à « enrichir le répertoire pour cordes avec de la musique hors des cadres de la pensée traditionnelle et du cliché idiomatique ».

This Marriage, 2005

Dédié à Hila, la femme d'Eric Whitacre, pour leur septième anniversaire de mariage

Sur un poème de Jalal al-Din Rumi (1207-1273)

May these vows and this marriage be blessed.
May it be sweet milk,
Like wine and halvah.
May this marriage offer fruit and shade
Like the date palm.
May this marriage be full of laughter,
Our every day a day in paradise.
May this marriage be a sign of compassion,
A seal of happiness here and hereafter.
May this marriage have a fair face and a good name,
An omen as welcomes the moon in a clear blue sky.

I am out of words to describe
How spirit mingles in this marriage.

*Que ces vœux et ce mariage soient bénis.
Puisse-t-il être un lait doux,
Comme le vin et le halvah*.
Puisse ce mariage, tel le palmier,
Offrir le fruit et l'ombre.
Puisse ce mariage être plein de rires,
Que chacun de nos jours soit un jour dans les Cieux.
Puisse ce mariage être un signe de compassion,
Un sceau de félicité aujourd'hui et à jamais.
Puisse ce mariage montrer un beau visage et porter un saint nom,
Qu'il soit un présage aussi bienvenu que la lune lorsqu'elle s'élève
dans un ciel bleu sans nuage.
Les mots me manquent pour dire
À quel point l'esprit se mêle à ce mariage.*

---

* Pâtisserie à base de miel et de sésame

THIERRY MACHUEL (1962-)

Compositeur et pianiste français, né en 1962, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à l'art choral, sur des textes d'auteurs contemporains dans de très nombreuses langues. Son répertoire met ainsi en valeur le lien spécifique entre poésie, langues et cultures, et tisse patiemment un répertoire choral concernant aujourd'hui pas moins d'une trentaine de pays et territoires des quatre coins du monde. Il s'intéresse depuis longtemps aux textes de témoignage, écrits de résistants ou de communautés ayant des expériences de vie singulières, comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011. Il a mis en musique des textes de nombreux poètes à travers le monde.

PARCOURS

Thierry Machuel a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et obtenu les Prix d'harmonie (1982, classe d'Alain Bernaud), de contrepoint (1982, classe de Jean-Claude Henry), de fugue (1983, classe de Michel Merlet), et d'orchestration (1985, classe de Serge Nigg). Il apprend la composition en autodidacte. Il a ensuite enseigné l'harmonie, le contrepoint et la fugue dans plusieurs établissements : à l'Ecole Normale de Musique de Paris, au conservatoire Darius Milhaud (Paris XIVe), à la Maîtrise de Radio-France, au Conservatoire Militaire de Musique de l'Armée de Terre (où il a effectué son service national entre 1984 et 1985), ainsi qu'au Conservatoire Erik Satie (Paris VIIe), où il a créé et animé en 1998 et 1999, avec Jean-Dominique Krynen, le Tournoi d'improvisation classique Erik Satie.

ŒUVRE

Thierry Machuel occupe une place singulière dans le paysage des compositeurs contemporains en France : il est un des rares à s'intéresser tout particulièrement à la voix et à l'écriture pour chœur avec plus de 50 œuvres pour des formations chorales très diverses.

Le chant choral, selon Thierry Machuel, est le moyen d'expression idéal à la fois pour transmettre un message, mettre en valeur un texte, et rendre accessible la création contemporaine par le plus démocratique des instruments. En chantant ensemble, comme il aime à le dire, on apprend à écouter l'autre, ce qui est le point de départ du dialogue.

Enfant, Thierry Machuel chantait dans le chœur amateur que dirigeait son père, chœur qui abordait surtout le répertoire liturgique. Une fois diplômé du Conservatoire, en cherchant sa propre voie, le jeune compositeur a voulu s'affranchir du contexte liturgique qui est très souvent associé au répertoire choral tout en gardant l'instrument qu'il connaissait si bien. Son projet artistique naît de la rencontre avec des textes contemporains : poésie et témoignages engagés, dans toutes les langues ayant un ancrage dans notre société, sont le point de départ d'une écriture qui cherche tout d'abord à les mettre en valeur. Thierry Machuel est attiré à la fois par la puissance sonore et le sens du mot : « [...] Mon exigence principale était, et reste encore, d'assurer la meilleure compréhension possible du texte, par un travail extrêmement précis sur la prosodie, l'accentuation, l'intonation,

la musique de la phrase. [...] J'accorde une très grande importance à l'énergie du texte, le condensé de vie qu'il transmet. C'est pourquoi les témoignages m'intéressent particulièrement, comme ceux des résistants ou de prisonniers. » (J. Bonnaure, *La Lettre du musicien*, 15/03/2011)

PRIX ET DISTINCTIONS

Premier compositeur reçu à la Villa Medici (1996-1998) et à la Casa de Velázquez (1999-2001) pour un projet exclusivement pour chœur *a cappella*, il s'est vu attribuer le prix Sacem/Francis et Mica Salabert de la musique vocale en 2008, la bourse de la Fondation Beaumarchais en 2009 et une commande du Ministère de la Culture en 2010 pour la création de son opéra *Les Lessiveuses*, ainsi que le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2011 attribué à une très large majorité par les élèves et leurs professeurs. Ses œuvres chorales sont chantées tant en Europe qu'en Asie ou aux Amériques. Plusieurs d'entre elles ont été étudiées par les lycéens français dans le cadre de l'option musicale du baccalauréat 2013 et 2014.

PROJETS

Co-initiateur du projet *L'Europe de mes rêves* en Haute-Normandie avec l'Education Nationale (2015-2017), il accomplit depuis une dizaine d'années des actions éducatives portant sur la Résistance et la citoyenneté (oratorios *Une femme de parole* 2005, *Une étoile errante* 2006, *Voir, Ensemble, Maintenant* 2009-2011, *Humanitudes* 2012, *Les Droits et les devoirs du citoyen* 2013, ... à *l'humaine condition...* 2015).

Compositeur invité dans plusieurs festivals depuis 2008, il a créé l'ensemble vocal et instrumental Territoires du souffle, qui s'est produit notamment à la Cité de la musique (Paris), à la Cité de la voix (Vézelay) et au Collège des Bernardins (Paris), ainsi que le trio Yezh avec Caroline Chassany et Jean-Luc Tamby.

The invisible kingdom, op. 33, juillet 2014

À la mémoire de Marie Desmoulin-Fabre

Commande de l'ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset, pour le festival de l'abbaye de Lessay

Sur des poèmes de Kathleen Raine pour chœur de chambre à voix mixtes – Trad. en français de Benoît Machuel

1. Spell of creation

Poème extrait de *The year one*

3. Purify

Poème extrait de *The Presence*

1. Spell of creation

Within the flower there lies a seed,
Within the seed there springs a tree,
Within the tree there spreads a wood.
In the wood there burns a fire,
And in the fire there melts a stone,
And in the stone a ring of iron.
Within the ring there lies an O,
Within the O there looks an eye,
In the eye there swims a sea,
And in the sea reflected sky,
And in the sky there shines the sun,
Within the sun a bird of gold.
Within the bird there beats a heart,
And from the heart there flows a song,
And in the song there sings a word.
In the word there speaks a world,
A word of joy, a world of grief,
From joy and grief there springs my love.
Oh love, my love, there springs a world,
And on the world there shines a sun,
And in the sun there burns a fire,
Within the fire consumes my heart,
And in my heart there beats a bird,
And in the bird there wakes an eye,
Within the eye, earth, sea and sky,
Earth, sky and sea within an O,
Lie like a seed within the flower.

4. Teleology

Poème extrait de *Three metaphysical poems*

5. Change

Poème extrait de *The Presence*

1. Antienne de la création

*Dans la fleur il y a une graine,
Dans la graine jaillit un arbre,
Dans l'arbre grandit une forêt.
Dans la forêt brûle un feu,
Et dans le feu fond une pierre,
Et dans la pierre un anneau de fer.
Dans l'anneau il y a un O,
Dans l'O regarde un oeil,
Dans l'oeil flotte une mer,
Et dans la mer le reflet du ciel,
Et dans le ciel brille le soleil,
Dans le soleil un oiseau d'or.
Dans l'oiseau bat un coeur,
Et du coeur s'écoule un chant,
Et dans le chant chante une parole.
Dans la parole parle un monde,
Parole de joie, monde de peine,
De la joie et de la peine jaillit mon amour.
Ô Amour, mon amour, jaillit un monde,
Et sur le monde brille un soleil,
Et dans le soleil brûle un feu,
Dans le feu se consume mon coeur,
Et dans mon coeur bat un oiseau,
Et dans l'oiseau s'éveille un oeil,
Dans l'oeil la terre, la mer et le ciel,
Terre, mer et ciel dans un O,
Comme la graine dans la fleur.*

3. Purify

Purify my sorrow,
Weeping rain,
Clouds that blow
Away over countries where none know
From whose heart world's tears flow.
Purify
My sorrow, bright beams
Of the sun's light that travels for ever away
From here and now, where I lie.
Purify
Heart's sorrow in the dust, in the grave
And furrow where the corn is sown,
End and beginning.
Purifier I cry
With the breath of the living,
Loud as despair, or low
As a sigh, voice
Of the air, of the winds
That sound for ever in the harmony of the stars.

4. Teleology

Veined pebble on the shore
Rounded by beat of waves,
Veined egg, heart-beat,
Beat of wings that soar –
How from stasis of stone
Bird-voice and bird ?
Flux of reflecting water
Opens from depths a gaze,
Stars, infinite skies,
In glance of speeding light,
Rainbow, shadow and gleam,
forests and blossoming trees
Rise from death's loam, break
Into a myriad flowers
By a myriad eyes seen –
How does the insensate wake
Into delight, the inert
Learn the steps of the dance ?
Unheard harmonies

3. Purifiez

*Purifiez ma peine,
Pleurante pluie,
Nuages qui fuyez
Au loin sur des contrées où nul ne sait
Du coeur de qui coulent les larmes du monde.
Purifiez
Ma peine, rayons éclatants
De la lumière du soleil qui s'éloigne à jamais
D'ici et maintenant, où je repose.
Purifiez
La peine du coeur dans la poussière, dans la tombe
Et creusez là où le blé est semé,
Fin et commencement.
Purificatrice je pleure
Du souffle des vivants,
Tout haut comme le désespoir, ou tout bas
Comme un soupir, voix
De l'air, des vents
Qui résonnent à jamais dans l'harmonie des étoiles.*

4. Téléologie

*Galet veiné du rivage
Roulé par le battement des vagues,
Œuf veiné, battement de coeur,
Battement d'ailes en essor –
Comment de l'état de pierre
Viennent le chant de l'oiseau et l'oiseau ?
Un flux d'eau réfléchissante
Des profondeurs ouvre un regard,
Étoiles, ciels infinis,
Dans un trait de vive lumière,
Arc-en-ciel, ombre et scintillement,
Forêts, arbres en fleur
Surgissent du terreau de la mort
En une myriade de fleurs
Vues par une myriade d'yeux –
Comment l'insensible peut-il
S'éveiller en délices, l'inerte
Apprendre les pas de la danse ?
Des harmonies inconnues*

Summon earth to listen,
Light kindles sight, desire
Builds its own paradise :
Substance of things hoped for,
Evidence of things to come.

5. Change

Change
Said the sun to the moon,
You cannot stay.
Change
Says moon to the waters,
All is flowing.
Change
Says the field to the grass,
Seed-time and harvest,
Chaff and grain.
You must change,
Said the worm to the bud,
Though not to a rose,
Petals fade
That wings may rise
Borne on the wind.
You are changing,
Said death to the maiden, your wan face
To memory, to beauty.
Are you ready to change ?
Says thought to the heart, to let pass
All your lifelong
For the unknown, the unborn
In the alchemy
Of the world's dream ?
You will change,
Say the stars to the sun,
Says night to the stars.

*Somment la terre d'écouter,
La lumière illumine le regard,
Le désir construit son propre paradis :
Substance de choses qu'on espère,
Témoignage de choses à venir.*

5. Change

*Change
Disait le soleil à la lune,
Tu ne peux demeurer.
Change
Dit la lune aux eaux,
Tout s'écoule.
Change
Dit le champ à l'herbe,
Temps des semailles et des moissons,
Paille et grain.
Tu dois changer,
Disait le ver au bouton,
Même si ce n'est pas pour une rose,
Les pétales se fanent
Pour que des ailes puissent s'élever
Portées par le vent.
Tu changes,
Disait la mort à la jeune fille, ton visage blême
En souvenir, en beauté.
Es-tu prêt à changer ?
Dit la pensée au coeur, à laisser passer
Toute ta vie de toujours
Pour ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas né
Dans l'alchimie
Du rêve du monde ?
Tu changeras,
Disent les étoiles au soleil,
Dit la nuit aux étoiles.*

Strange fruit

En introduction à *Dark like me*

Variation pour chœur de la chanson de Lewis Allan

Texte de protestation écrit puis mis en musique par un enseignant juif communiste du Bronx, Abel Meeropol, plus connu sous le pseudonyme de Lewis Allan, *Strange fruit* est la première chanson importante du Mouvement américain des droits civiques. Elle est devenue le symbole de la lutte des Noirs pour l'égalité. Les « fruits étranges » dont parle la chanson sont les corps, pendus aux arbres, des Noirs lynchés dans les années 1930, dans le Sud des États-Unis. Cette chanson fut offerte à Billie Holiday au cours de sa carrière, et rencontra un immense succès lors de sa sortie.

« L'ouverture de cette suite chorale est une variation pour chœur de la chanson de Lewis Allan, *Strange fruit*, que Billie Holiday a créée et enregistrée en 1939 pour le jeune label Commodore, et non pour la firme Columbia, qui craignait que le caractère engagé de la chanson ne la discrédite auprès de sa clientèle sudiste. Loin de chercher à transposer pour chœur la version initiale, j'ai développé un climat différent à partir du texte même : la mélodie de Lewis Allan n'est présente ici que d'une manière intermittente, le plus souvent au second plan, tandis que le caractère dramatique de la musique, qui à l'origine tenait essentiellement dans l'interprétation - inimitable - de Billie Holiday, m'a paru devoir s'étendre à l'écriture, notamment l'harmonie, les figures mélodiques et le timbre choral. Le chœur agit dans ce préambule comme un témoin, stupéfié par l'horreur de la scène qu'il nous décrit, et gagné peu à peu par un sentiment de révolte. » T. Machuel

Southern trees bear strange fruit

Blood on the leaves and blood on the root

Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from poplar trees

Pastoral scene of the gallant South

The bulging eyes and the twisted mouth

Scent of magnolia sweet and fresh

Then the sudden smell of burning flesh

Here is a fruit for the crows to pluck

For the rain to gather, for the wind to suck

For the sun to ripe, to the tree to drop

Here is a strange and bitter crop !

Les arbres du Sud portent un fruit étrange

Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines

Des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud

Un fruit étrange suspendu aux peupliers

Scène pastorale du vaillant Sud

Les yeux révoltés et la bouche déformée

Parfum de magnolias, frais et sucré

Puis l'odeur, soudain, de la chair brûlée

Voici un fruit que les corbeaux picorent

Que la pluie arrache, que le vent pourlèche

Que le soleil fait pourrir, que l'arbre laisse tomber

Voici une récolte amère et bien étrange !

Dark like me, op. 18 (décembre 2001)

Création en mai 2002, Théâtre des Bouffes du Nord, œuvre écrite pour une commande du Jeune Chœur de Paris, direction Laurence Equilbey et Geoffroy Jourdain, et dédiée aux interprètes du concert de création

Sur des textes en anglais (États-Unis) de Langston Hughes

« Écrite en hommage à Billie Holiday, *Dark like me* est une longue fresque évoquant la condition des Noirs aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Les textes de Langston Hughes (1902-1967) m'ont permis de construire l'œuvre comme une succession de courts tableaux : "Brass spittoons", histoire d'un "boy" nettoyant les crachoirs dans les grands hôtels de Détroit ou Chicago ; "Puzzled", expressions entendues dans les rues de Harlem sur l'augmentation du coût de la vie, la difficulté à trouver un emploi ; "Afraid", sur l'angoisse de la solitude ; "Homesick Blues", sur le désir d'un retour vers le Sud ; "Daybreak in Alabama", sur l'espoir d'un monde plus fraternel ; "Dream variation", rêve d'un instant heureux au coucher du soleil. Contrairement à ce que l'on croit souvent, je n'ai fait aucune citation : la composition des mélodies de *Dark like me*, comme le blues central ou le choral final, est un travail personnel, qui m'a demandé une attention particulière et pour lequel j'ai réalisé de nombreuses esquisses. Devenu à la suite de *Strange fruit* le personnage principal de la narration dans *Dark like me*, le narrateur témoin de la scène nous transmet alors son témoignage de l'intérieur, par la voix d'un "boy" - peut-être le poète lui-même - ou de Billie Holiday, à laquelle j'ai confié le magnifique poème "When I get to be a composer...", en hommage à sa créativité d'interprète. C'est à travers ce texte que la révolte exprimée précédemment se retourne en lumineuse espérance, dans un langage très proche du fameux discours de Martin Luther King, "I have a dream", dont j'ai repris quelques mots pour les placer en contrepoint du tout dernier poème, "Dream variation".

1. Brass spittoons

Textes de Langston Hughes – Trad. de Jean Wagner

2. Puzzled

Textes de Langston Hughes – Trad. de François Dodot

3. Afraid

Textes de Langston Hughes – Trad. de François Dodot

4. Homesick Blues

Textes de Langston Hughes – Trad. de François Dodot

5. Daybreak in Alabama

Textes de Langston Hughes – Trad. de François Dodot

6. Dream variation

Extrait d'un discours de Martin Luther King

Textes de Langston Hughes – Trad. de François Dodot

1. Brass spittoons

Clean the spittoons, boy.
Detroit, Chicago, Atlantic city, Palm beach.
Clean the spittoons.
The steam in hotel kitchens,
The smoke in hotel lobbies,
The slime in hotel spittoons :
Part of my life.
Hey, boy !
A nickel, a dime, a dollar, two dollars a day.
Hey, boy !
A nickel, a dime, a dollar, two dollars
Buy shoes for the baby.
House rent to pay. Gin on saturday,
Church on sunday. My God !
Babies and gin and church
And women and sunday
All mixed with dimes and dollars and clean spittoons
And house rent to pay.
Hey, boy !
A bright bowl of brass is beautiful to the Lord !
Bright polished brass like the cymbals
Of King David's dancers,
Like the wine cups of Solomon.
Hey, boy !
A clean spittoon on the altar of the Lord,
A clean bright spittoon all newly polished –
At least I can offer that.
Com'here, boy !

2. Puzzled

Sure, we remember.
Sugar's gone up another two cents,
And bread one,
There's a new tax on cigarettes.
The job we never had,
Because we're colored.

1. Crachoirs de cuivre

Nettoie les crachoirs, mon garçon.
Detroit, Chicago, Atlantic city, Palm beach.
Nettoie les crachoirs.
La vapeur dans les cuisines des hôtels,
Et la fumée dans les vestibules des hôtels,
Et les fonds gluants des crachoirs des hôtels :
Font partie de ma vie.
Hé, garçon !
Cinq sous, dix sous, un dollar, deux dollars par jour.
Hé, garçon !
Cinq sous, dix sous, un dollar, deux dollars
Pour acheter des chaussures au bébé.
Le loyer à payer. Du gin le samedi,
L'église le dimanche. Mon Dieu !
Les bébés et le gin et l'église
Et les femmes et le dimanche
Qui s'embrouillent avec les sous et les dollars et les crachoirs
Propres et le loyer à payer.
Hé, garçon !
Une cuvette de cuivre luisant est belle pour le Seigneur !
Du cuivre astiqué et luisant comme les cymbales
Des danseurs du roi David,
Comme les coupes à vin du roi Salomon.
Hé, garçon !
Un crachoir propre sur l'autel du Seigneur,
Un crachoir propre et luisant, astiqué de frais –
Cela, au moins, je puis l'offrir.
Viens ici, garçon !

2. Que faire ?

Bien sûr qu'on s'en souvient.
Le sucre est encore monté de deux sous,
Et le pain d'un sou,
Il y a une nouvelle taxe sur les cigarettes.
L'emploi qu'on n'a jamais eu,
Parce qu'on est des gens de couleur.

3. Afraid

We cry among the skyscrapers
As our ancestors
Cried among the palms in Africa
Because we are alone,
It is night,
And we're afraid.

4. Homesick blues

De railroad bridge's
A sad song in the air.
De railroad bridge's
A sad song in the air.
Evertime de trains pass
I want to go somewhere.
I went down to de station
Ma heart was in ma mouth.
Went down to de station
Heart was in ma mouth.
Lookin' for a box car
To roll me to de south.
Homesick blues, Lawd,
'S a terrible thing to have.
Homesick blues is
A terrible thing to have.
To keep from cryin'
I opens ma mouth an' laughs.

5. Daybreak in Alabama

When I get to be a composer
I'm gonna write me some music about
Daybreak in Alabama
And I'm gonna put the purtiest songs in it
Rising out of the ground like a swamp mist
And falling out of heaven like soft dew
I'm gonna put some tall tall trees in it
And the scent of pine needles
And the smell of red clay after rain
And long red necks
And poppy colored faces
And big brown arms

3. Avoir peur

*Nous pleurons parmi les gratte-ciels
Ainsi que nos ancêtres
Pleuraient parmi les palmiers de l'Afrique
Parce que nous sommes tout seuls,
C'est la nuit,
Et nous avons peur.*

4. Le blues du pays

*Le pont du chemin de fer
C'est une chanson triste dans les airs.
Le pont du chemin de fer
C'est une chanson triste dans les airs.
Chaque fois qu'un train passe
J'veux m'en aller vers d'autres terres.
J'descendis jusqu'à la gare
Le coeur sur les lèvres.
Descendis jusqu'à la gare
Le coeur sur les lèvres.
Cherchant un wagon de marchandises
Pour me rouler vers le Sud, quelque part.
Le blues du pays, Seigneur,
C'est terrible de l'avoir pris.
Le blues du pays, c'est une chose
Terrible de l'avoir pris.
Pour m'empêcher de pleurer
J'ouvre la bouche, et puis je ris.*

5. Lever du jour en Alabama

*Quand je serai devenu(e) compositeur
J'écrirai pour moi de la musique sur
Le lever du jour en Alabama
J'y mettrai les airs les plus jolis
Ceux qui montent du sol comme la brume des marécages
Et qui tombent du ciel comme des rosées douces
J'y mettrai des arbres très hauts très hauts
Et le parfum des aiguilles de pin
Et l'odeur de l'argile rouge après la pluie
Et les longs cous rouges
Et les visages couleur de coquelicot
Et les gros bras bien bruns*

And the field daisy eyes
Of black and white black white black people
And I'm gonna put white hands
And black hands and brown and yellow hands
And red clay earth hands in it
Touching everybody with kind fingers
And touching each other natural as dew
In that dawn of music when I
Get to be a composer
And write about daybreak
In Alabama

6. Dream variation

I have a dream, I still have a dream,
We'll be free, we'll be free when
All God's children will be able to
Join hands and sing,
To join... and sing
My dream.

To fling my arms wide
In some place of the sun,
To whirl and to dance
Till the white day is done.
Then rest at cool evening
Beneath a tall tree
While night comes on gently,
– Dark like me –
That is my dream !
To fling my arms wide In the face of the sun,
Dance ! Whirl ! Whirl ! Till the quick day is done.
Rest at pale evening...
A tall slim tree...
Night coming tenderly
Black like me.

*Et les yeux pâquerette
Des noirs et des blancs des noirs des blancs et des noirs
Et j'y mettrai des mains blanches
Et des mains noires des mains brunes et des mains jaunes
Et des mains d'argile rouge
Qui toucheront tout le monde avec des doigts amis
Qui se toucheront entre elles ainsi que des rosées
Dans cette aube harmonieuse
Quand je serai devenu compositeur
Et que j'écrirai sur le lever du jour
En Alabama.*

6. Variation d'un rêve

*J'ai un rêve, j'ai encore un rêve,
Nous serons libres, nous serons libres quand
Tous les enfants de Dieu seront capables de
Se donner la main et de chanter,
De se donner... et de chanter
Mon rêve*

*Ouvrir tout grand les bras
Quelque part au soleil,
Tourner, danser
Jusqu'à la fin du jour blanc.
Puis se reposer au soir frais
Sous un grand arbre
Tandis que la nuit vient doucement
– sombre comme moi –
Voilà mon rêve !
Ouvrir tout grand les bras face au soleil,
Danser ! Tourner ! Tourner ! Jusqu'à la fin du jour rapide.
Se reposer au soir pâle...
Un grand arbre mince...
La nuit qui vient tendrement
Noire comme moi.*

ERIC WHITACRE (1970-)

Lux Aurumque, 2000

Composé pour la Maîtrise de Tampa Bay et dédié au Dr Jo-Michael Schiebe

Sur un poème anglais d'Edward Esch traduit en latin par Charles Anthony Silvestri

C'est avec une pièce tout à fait singulière que nous retrouvons Eric Whitacre pour qui Charles Anthony Silvestri traduit en latin ce court poème anglais d'Edward Esch, « Light and Gold » (« Lumière et Or »), voulant le rendre « aussi adapté à chanter et beau à entendre que possible ». « Expérience musicale encore meilleure qu'attendue », cette version pour chœur mixte s'inscrit dans son projet Virtual Choir (chœur virtuel). La vidéo, combinant des enregistrements individuels de 185 chanteurs dans 12 pays, eut un succès immense lorsqu'elle fut mise en ligne sur YouTube en 2011. Douce, profondément harmonique, la musique de Whitacre s'appuie sur des rythmes et des équilibres sonores inhabituels pour en devenir extrêmement riche. D'après le compositeur, « si les harmonies serrées sont ajustées et équilibrées avec soin, elles seront luisantes et miroitantes ». Cette pièce, seule dans l'œuvre de Whitacre, se prête à un usage liturgique, spécialement dans le temps de Noël. Le texte du poème évoque sur le même plan la lumière - chaude et lourde comme l'or - et le chant des anges. Il en résulte une atmosphère extraordinairement lumineuse qui guide le regard vers l'Enfant Jésus et représente, selon un mode sensible, l'amour qui rayonne de celui-ci.

Lux,
Calida gravisque
Pura velut aurum
Et canunt angeli
Molliter modo natum.

*Light,
Warm and heavy
As pure gold,
And the angels sing softly
To the newborn babe.*

*Lumière,
Chaude et lourde
Comme l'or pur,
Et les anges chantent doucement
Pour l'enfant nouveau-né.*

REMERCIEMENTS

Le Chœur de Grenelle tient à adresser ses chaleureux remerciements à tous ceux qui ont rendu ce concert possible, et plus particulièrement à :

Monsieur le curé Matthieu Rougé qui nous accueille à Saint-Ferdinand-des-Ternes pour nos répétitions hebdomadaires et nos concerts,

Laurence Saltiel, chanteuse et pédagogue de jazz vocal, pour ses conseils en masterclasse,

Jeanne Chevalier, Iryna Kyshlaruk, Marthe Davost et Baptiste Jore pour les cours de chant individuels,

Makeda Monnet pour son incarnation de Billie Holiday à la voix de velours,

Louise Debaecker pour son interprétation toute personnelle de *Strange fruit*,

Hélène, Louise, Fabiola, Emmanuel, Nicolas, Côme, Perceval, Aymeric pour leurs beaux solos électriques dans *Dark like me*,

Max Hartock pour son rythme enlevé à la batterie,

Hervé et Perceval pour leur talent d'accompagnateur à la guitare et au piano,

Anne-Louise et Mathilde pour la mise en forme du programme, Stéphanie et Emmanuel pour leur relecture attentive, et Augustin pour son aide invétérée dans la traduction des paroles,

Enfin tous les membres et amis du Chœur de Grenelle qui se sont investis pour mener à bien ce projet,

Sans oublier nos mécènes,

Adverttech, cabinet de conseil et de formation en stratégie commerciale, management et développement des compétences ;

ADVERTTECH

PicInTouch, impression de photos – le cadeau original pour sa grand-mère ! – ;

1440 Publishing, agence de publicité à Nantes.

COURS DE DESSIN-PEINTURE

Enfants – Ados – Adultes

Tous niveaux

---

5 rue Dulac - Paris 15ème
ATELIERMATHILDEBERGE.COM

Le CDG recrute !

Bons musiciens férus de cours de chant, vous souhaitez passer une audition pour nous rejoindre ?

Envoyez-nous un message à contact@choeurdegrenelle.com

www.choeurdegrenelle.com

www.facebook.com/ChoeurDeGrenelle

Aidez-nous à financer nos projets, faites un don au Chœur de Grenelle !

Le Chœur de Grenelle est une association d'intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

Vous pourrez donc déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Vous pouvez nous envoyer un chèque à l'adresse suivante, à l'ordre du Chœur de Grenelle,
en précisant l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal :

Le Chœur de Grenelle
4, avenue Beauséjour
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Un grand merci par avance pour votre générosité !

Découvrez en exclusivité notre premier CD !

Missa Quatuor Vocibus de Nicolas Pacotat (inédit)

Litanies à la Vierge de Paulo Lorenzani

Trois motets de Guillaume Bouzignac

En vente à l'issue du concert !

Prix de vente : 15 €