

Guillaume de Chassy

Poèmes à Lou (titre provisoire)

Cantate pour chœur mixte, piano et percussions. D'après les *Poèmes à Lou* de Guillaume Apollinaire.

Création 2019.
Commande des Eléments, direction Joël Suhubiette.

Document de travail du 19/11/2018

Note d'intention de Guillaume de Chassy	2
Poèmes à Lou	2
Archipels, l'atelier vocal des éléments	3
Joël Suhubiette	4
Guillaume de Chassy	
Pierre Dayraud, batterie	
FICHE TECHNIQUE provisoire	
·	

Note d'intention de Guillaume de Chassy

A l'origine de cette nouvelle création se trouve ma première cantate Lunes, créée en 2000 avec Joël Suhubiette et Archipels, l'atelier vocal des éléments.

Cet alliage singulier d'écriture pour chœur mixte et d'improvisations piano- percussions s'est révélé très riche en interactions musicales.

La part d'imprévu sur laquelle repose l'œuvre impose à tous, chanteurs, chef et musiciens, d'être constamment sur le qui-vive. Cet état de connexion nécessaire est ce que je recherche par-dessus tout en musique.

De nombreux concerts et l'enregistrement d'un disque ont suivi la création de Lunes.

L'accueil chaleureux du public, l'enthousiasme des chanteurs et de leur chef m'ont fait réfléchir à l'écriture d'une deuxième cantate.

Mais le temps est passé, ma carrière de musicien de jazz s'est intensément développée et, parallèlement, j'ai multiplié les collaborations avec des musiciens classiques : la pianiste Brigitte Engerer, les chanteurs Natalie Dessay et Laurent Naouri etc.

En 2013, j'ai enregistré mon concerto pour piano, orchestré et dirigé par l'arrangeur et pianiste Jean-Christophe Cholet. Mon écriture mûrissait.

J'explorais aussi dans divers formats les musiques de Mompou, Eisler, Prokofiev, Chostakovitch, Schubert et Poulenc, en leur apportant des développements improvisés.

Ma situation à la frontière du classique et du jazz était désormais clairement affirmée.

Il a fallu la reprise de Lunes en 2017, à l'occasion des 20 ans des Eléments, afin que resurgisse le désir d'écrire à nouveau pour le chœur Archipels et son chef, avec lesquels j'avais noué des liens privilégiés. Au même moment, je découvrais les Poèmes à Lou d'Apollinaire, poète dont je connaissais déjà la contribution décisive à la musique vocale de Poulenc.

Ces textes de passion éperdue, écrits dans les tranchées de la Grande Guerre, m'ont touché au point que j'ai souhaité les mettre en musique.

Si la cantate Lunes s'appuyait sur un langage imaginaire sans signification, ma nouvelle œuvre sera irradiée par les mots d'un poète qui dit la magnificence de l'amour comme les misères de la ligne de front.

J'envisage une suite de 10 pièces, d'une durée d'environ 1heure.

L'effectif sera de 32 chanteuses et chanteurs (4x8), piano et percussions.

Comme pour Lunes, la scénarisation musicale fera coexister l'écriture des parties chantées et l'improvisation piano-percussions dans une volonté d'interaction permanente.

Bénéfice de l'expérience, l'écriture vocale en sera à la fois plus étoffée et plus efficace : meilleure lisibilité harmonique et rythmique, moins de divisions dans les pupitres et plus de contrepoint.

Je suis impatient de me laisser entraîner par la parole d'Apollinaire et tout aussi impatient de confier mon travail à la haute exigence de Joël Suhubiette.

Guillaume de Chassy, octobre 2018

Poèmes à Lou

Poèmes à Lou est un recueil de poèmes posthume de Guillaume Apollinaire (1880-1918). En 1914, Apollinaire a 34 ans lorsqu'il rencontre Louise de Coligny-Châtillon. Il lui adresse une première lettre d'amour et s'ensuit alors un trésor d'écriture enflammée et érotique en pleine période troublée de la Première Guerre mondiale. En effet, les poèmes sont publiés dans l'ordre chronologique et témoignent autant de l'amour intense que de l'expérience du poète-combattant lors de la Première

Guerre mondiale. Les poèmes sont écrits au dos des lettres que le poète envoyait à Lou, qui ont été réunies dans un recueil séparé intitulé *Lettres à Lou*.

Archipels, l'atelier vocal des éléments

sous la direction de Joël Suhubiette

Joël Suhubiette, parallèlement à la direction de son ensemble professionnel *Les éléments*, s'investit à travers *Archipels* dans une forme pédagogique dédiée aux étudiants et aux amateurs confirmés, désireux de perfectionner leur pratique du chant. Elèves en musicologie ou des classes de chant des conservatoires peuvent trouver ainsi à expérimenter une pratique de musique d'ensemble exigeante essentielle à leur formation.

Secondé dans cette mission par Claire Suhubiette, professeur de chant choral à l'Université de Toulouse II-Jean Jaurès, Joël Suhubiette anime chaque saison des sessions de travail et des académies durant lesquelles sont abordés des programmes sous de multiples formes musicales.

Archipels « l'atelier vocal des éléments » aura ainsi, ces dix dernières années, sous la direction de Joël Suhubiette, interprété un grand nombre de programmes a cappella d'hier et d'aujourd'hui, se sera associé aux orchestres de la région Occitanie pour chanter l'oratorio baroque et classique, ou encore, élargi en grand chœur symphonique, se sera produit sous la direction de chefs de renom aux côtés de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam.

Archipels est parrainé par le chœur de chambre Les éléments, subventionné par le Ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse

Joël Suhubiette

Directeur artistique et fondateur et du chœur de chambre Les éléments

Ses études musicales menées au Conservatoire National de Région de Toulouse ainsi qu'à l'Université lui font découvrir le chant et la direction de chœur... une passion qui s'exprime d'abord en tant que ténor, au sein des *Arts Florissants*, de *La Chapelle Royale* et du *Collegium Vocale de Gand*, et qui s'affirme au contact de Philippe Herreweghe - dont il sera l'assistant pendant huit ans. L'expérience est déterminante. Elle lui permet de travailler un vaste répertoire de quatre siècles de musique et confirme son ambition à s'engager dans l'exploration du répertoire vocal.

1993, Joël Suhubiette prend la direction de l'Ensemble Jacques Moderne, ensemble vocal et instrumental professionnel basé à Tours, spécialisé dans la polyphonie du XVIème et le répertoire baroque du XVIIème siècle.

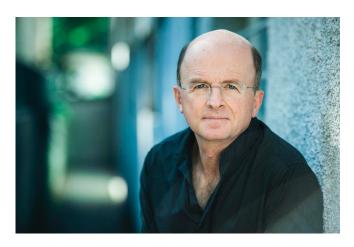
1997, désireux de se consacrer entièrement à la direction de chœur et d'élargir sa pratique à tout le répertoire, il crée à Toulouse « Les éléments », ensemble professionnel de 20 à 40 chanteurs avec lequel il aborde le riche répertoire du XXème siècle a cappella, l'oratorio baroque et classique. Il est à l'initiative de nombreuses commandes passées à des compositeurs d'aujourd'hui dont il assure la création et le rayonnement.

Aujourd'hui, s'il consacre l'essentiel de son activité à la direction de ses deux ensembles avec lesquels il se produit sur les principales

scènes françaises, à l'étranger (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie) et enregistre pour les maisons de disque Virgin Classics, Ligia Digital, Hortus, Naïve, l'empreinte digitale et Mirare, Joël Suhubiette interprète également l'oratorio avec de nombreux orchestres et ensembles instrumentaux français (Café Zimmermann, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, Ars Nova, Concerto Soave...) et dirige l'opéra à Dijon, Massy, Saint-Céré... Il est également depuis 2006 directeur artistique du festival Musiques des Lumières de l'Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.

Guillaume de Chassy

A la croisée du jazz et de la musique classique, le pianiste et compositeur Guillaume de Chassy a créé un univers musical poétique et singulier.

Mélodiste et coloriste, son style privilégie la sobriété dans une esthétique sonore raffinée.

Guillaume de Chassy a collaboré avec des personnalités du jazz américain et européen comme Paul Motian, Andy Sheppard, Mark Murphy, Enrico Rava, Lars Danielsson, Paolo Fresu, André Minvielle, Christophe Marguet, David Linx, Emile Parisien, Stéphane Kerecki etc.

Parallèlement, il a côtoyé d'éminents musiciens classiques: la pianiste Brigitte Engerer, les chanteurs lyriques Natalie Dessay, Laurent Naouri et Karen Vourc'h et le chef de chœur Joël Suhubiette.

Guillaume de Chassy se produit dans le monde entier au gré de ses multiples projets.

Régulièrement saluée par la presse, sa discographie est le reflet d'une personnalité qui échappe aux classifications et d'une créativité sans cesse en éveil.

Curieux de toute forme artistique, il s'investit également dans des créations alliant texte, images et musique, notamment avec les comédiennes Kristin Scott Thomas (avec laquelle il a enregistré l'album *Shakespeare Songs*), Vanessa Redgrave et Katja Riemann.

www.guillaumedechassy.fr

Extraits de presse:

«Hors de toute mode, les initiatives de Guillaume de Chassy impressionnent »

Francis Marmande / Le Monde

« Guillaume de Chassy est un gentleman du piano qui s'est constitué une vaste culture et pratique son art avec goût et sensibilité. En trio, il est un maître de distinction (...).Cet homme a du style. »

Michel Contat / Télérama

« D'autres jazzmen bien avant lui ont aussi eu un rapport particulier avec la musique classique, mais lui est à part. Son jeu est une incroyable mosaïque qu'une formation classique n'a jamais bridée . Son piano est constamment en quête de liberté dans l'enfermement et vice versa. Chassy promène SA musique dans toutes LES musiques. Pour mener à bien ce périple, il malaxe un maximum de musiques dans un minimum de notes. Là, sa technique, pourtant impressionnante, s'éclipse devant la musique, omniprésente. »

Marc Zisman / **Télérama**

« Dès les premières notes du choral d'ouverture, on sent qu'il va se passer quelque chose. Une espèce de transe sereine, c'est à dire le contraire d'une transe ; un état de grâce (...) De Chassy sait faire monter l'intensité en évitant le trop plein de kitsch, sans jamais surjouer l'émotion avec une mesure toujours juste de la dynamique, une économie de moyens toujours adéquate. Usant volontiers du rubato et du volte-face, improvisant avec des visions de compositeur, il préserve cependant une générosité et une spontanéité du geste qui semblent le fruit d'un long travail de préméditation à la maison et d'un véritable « lâcher prise » en studio. Pour se réconcilier avec le piano solo post-jarrettien »

Franck Bergerot / Jazzmagazine

- « Jazzman puisant aux sources du Classique à moins que ce ne soit le contraire- Guillaume de Chassy confirme de disque en disque sa profonde originalité. Improvisateur hors pair, il a trouvé sa propre expression musicale. »
- « Guillaume de Chassy possède une « pâte sonore », un style. N'est-ce pas le propre des grands interprètes ?»

Stéphane Friédérich / Pianiste

Pierre Dayraud, batterie

© Sunce Dacha

Dès les années 80 il se produit en tant que guitariste aux cotés de André Minvielle, Sacy Perere, Edja Kungali, Jean Michel Pilc 7tet...

En 1990 il s'oriente vers la batterie et les percussions pour jouer régulièrement avec Elizabeth Kontomanou, le trio et big band de J.M.Pilc, le quartet News avec Stephane Belmondo ainsi que divers concerts ou séances de studio avec : Enrico Rava, Marc Ducret, Guy Lafitte, Richard Bona, Sylvain Luc, Paolo Fresu... ou encore Claude Nougaro, Art Mengo.. .

Parallèlement à ses activités de batteur percussionniste, il travaille en tant que directeur musical dans diverses structures musicales en France et en Afrique (rencontres au Sahel de 1996 à 2000 avec une carte blanche pour une création avec 26 musiciens traditionnels au Burkina Faso).

Se passionnant pour la pédagogie et la transmission orale depuis de nombreuses années, il est aussi responsable du département jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Tarbes, ainsi qu'intervenant et coordinateur pédagogique de la formation professionnelle au sein de l'école Music'halle à Toulouse.

Concerts, tournées ou séances de studio avec notamment : Trio Pilc, Jean-Marc Padovani, Julia Miguenes, Claude Barthélémy, Enzo Corman, Lionel Suarez, Rosario Giulianni, Tony Malaby, Ben Monder, Guillaume de Chassy, Othmane Baly, Franck Avitabile...

Il participe à une quarantaine d'albums en tant que batteur ou percussionniste.

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

* "Kontomanou" (Elizabeth Kontomanou EMP Harmonia Mundi).

* "Big one" (Jean-Michel Pilc EMP hamonia mundi)

* "Lunes" (Guillaume de Chassy/ les Eléments ed.Hortus)

* "Vue du phare" (Guillaume de Chassy-Lichère Frémeaux associés)

FICHE TECHNIQUE provisoire

Distribution

Archipels, l'atelier vocal des éléments Guillaume de Chassy, piano Pierre Dayraud, percussions Direction Joël Suhubiette

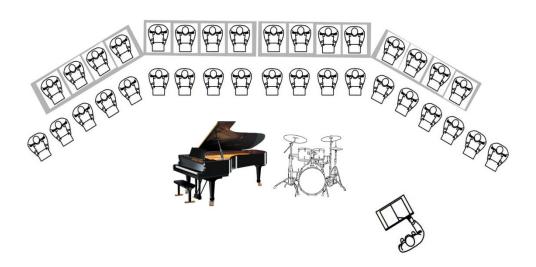
ECLAIRAGES:

Projecteurs pour éclairage en douche afin de permettre aux chanteurs, au chef, au pianiste et au percussionniste de lire leurs partitions.

MATÉRIEL

- Un piano demi queue, accordé avant la répétition, et son banc réglable
- 1 pupitre (fond plein)
- **Praticables** pour le deuxième rang de choristes (16 personnes)

PLAN DE SCENE

Disposition du chœur sur 2 rangs en demi-cercle

- Le premier rang : 19 femmes
- Le deuxième rang surélevé de 20 cm : 16 hommes

BOISSONS:

Prévoir des bouteilles d'eau individuelles (0,5L) pour chaque chanteur + instrumentistes + chef

LOGES:

Prévoir au minimum deux loges qui ferment à clef où les artistes pourront laisser leurs effets personnels.