

Remerciements

Mes professeurs :
*Louis Fina (alto),
 Marie-France Giret
 (musique de chambre)*
 Composition : *Caroline
 Chauveau, Maël Oudin*
 Chant : *Olivier Cesarini,
 Antoine Foulon*
 Danse : *Maëliiss Bozon*
 Récitante :
Mathilde Lauridon
 Design graphique :
Robin de Mourat

contact : olivier97@esn.com

Exils

Récital
 Olivier Marin,
 Alto.

*d'après
 « La Divine Comédie »
 de Dante Alighieri*

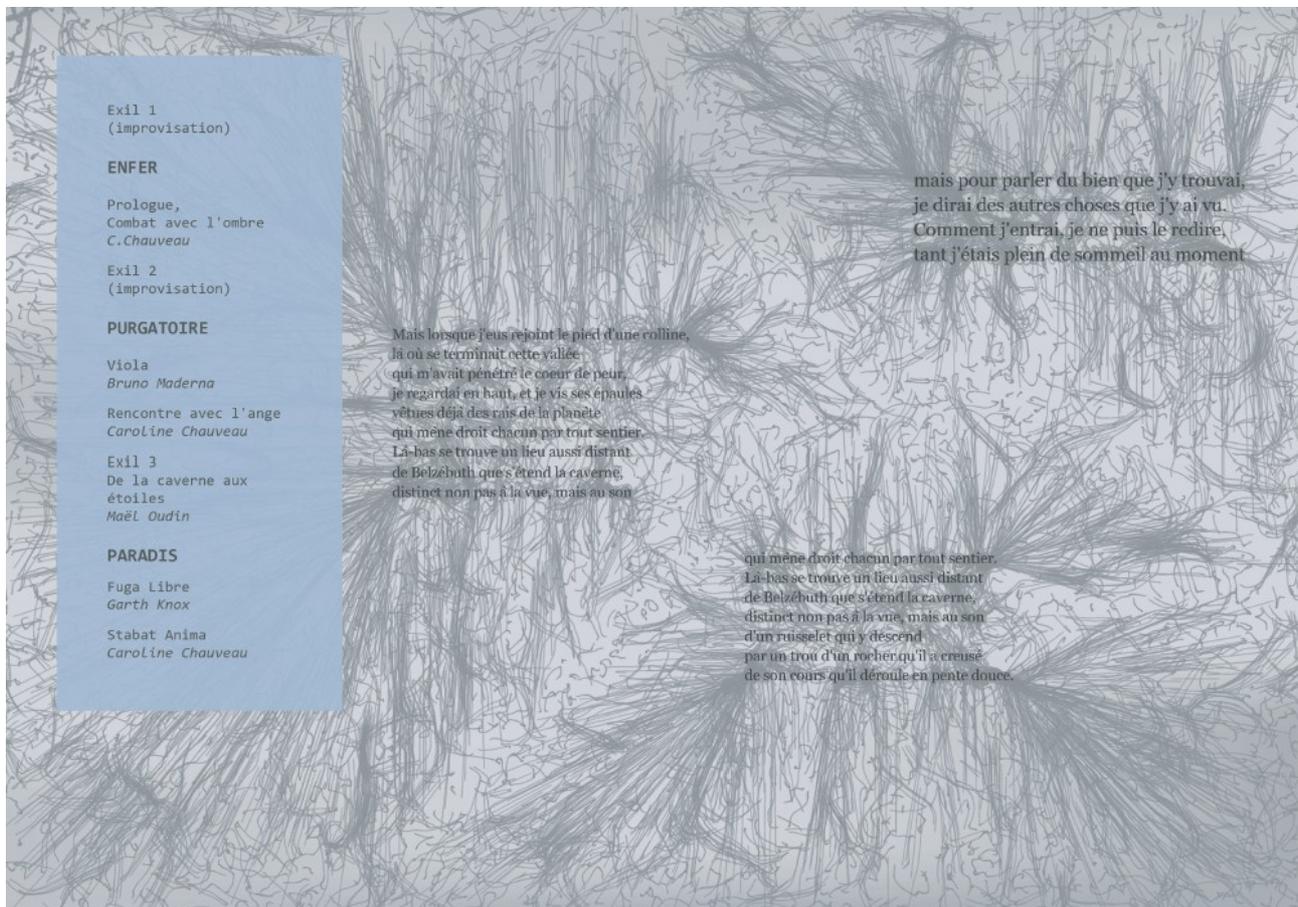
**Lundi
 30 Mars
 2015**

20h30

Auditorium
 du CRR
 Boulogne
 -Billancourt

*22 Rue de La
 Belle Feuille,
 Boulogne-Billancourt*

Intérieur programme

Exil 1
 (improvisation)

ENFER

Prologue,
 Combat avec l'ombre
C. Chauveau

Exil 2
 (improvisation)

PURGATOIRE

Viola
Bruno Maderna

Rencontre avec l'ange
Caroline Chauveau

Exil 3
 De la caverne aux
 étoiles
Maël Oudin

PARADIS

Fuga Libre
Garth Knox

Stabat Anima
Caroline Chauveau

Mais lorsque j'eus rejoint le pied d'une colline,
 là où se terminait cette vallée,
 qui m'avait pénétré le coeur de peur,
 je regardai en haut, et je vis ses épaules
 vêtues déjà des rais de la planète
 qui mène droit chacun par tout sentier.
 Là-bas se trouve un lieu aussi distant
 de Bélebuti que s'étend la caverne,
 distinct non pas à la vue, mais au son

mais pour parler du bien que j'y trouvai,
 je dirai des autres choses que j'y ai vu.
 Comment j'entrai, je ne puis le redire,
 tant j'étais plein de sommeil au moment

qui mène droit chacun par tout sentier.
 Là-bas se trouve un lieu aussi distant
 de Bélebuti que s'étend la caverne,
 distinct non pas à la vue, mais au son
 d'un ruisseaulet qui y descend
 par un trou d'un rocher qu'il a creusé
 de son cours qu'il déroule en pente douce.

Exils

Genèse du projet.

L'idée est née de l'envie de créer un spectacle avec une unité qui tisse un lien intime avec le public, un peu comme une veillée autour d'un feu. J'ai été marqué par un spectacle de Joël Pommerat , Cercles fictions qui réussissait à amener le spectateur dans une sorte d'hypnose.

En janvier 2015, dans le cadre d'un projet autour de l'alto , j'ai interprété le rôle de l'âme dans Liber Novus de Caroline Chauveau avec deux barytons qui tenaient les rôles de l'homme et de l'ombre. J'ai été très impressionné par cette pièce qui relate le voyage intérieur , la plongée dans l'inconscient de l'homme en quête du «soi». Et cette expérience m'a convaincu qu'en musique aussi, il était possible de créer un véritable spectacle.

Choix des œuvres.

Le hasard a fait que j'étais en train de lire La divine comédie, de Dante Alighieri où l'on retrouve l'idée de voyage introspectif, cette trinité autour de l'homme avec une structure en trois cercles et l'aspect contemplatif.

La poésie de Dante aux sonorités très musicales a inspiré de nombreux compositeurs car elle dégage une grande énergie pour l'imaginaire. De plus, elle offre une base très fertile pour l'improvisation. Ce choix offrait aussi la possibilité de tenter de rendre le spectateur plus actif en l'intégrant à une dramaturgie.

La trame de mon spectacle s'appuie sur **trois moments du poème de la Divine Comédie** (1307-1321) correspondant au prologue de l'enfer , le sentier menant de l'enfer au purgatoire et se terminant par l'apparition du divin dans l'empyrée. Ces extraits sont lus en italien afin de garder la musicalité de la langue de Dante Alighieri.

- Après mes collaborations avec le théâtre , le travail avec **la danse** m'intriguait, j'ai donc décidé de travailler en amont avec Maëliiss Bozon pour tenter d'établir une connexion entre ses gestes et mon son. Plus que le théâtre, la danse laisse la place à l'instrument et au champ sonore, ce qui permet d'envisager d'autres univers imaginatifs et une autre relation au geste musical.

En plus des improvisations à l'alto avec ou sans sonorisation, j'ai choisi:

- **Liber Novus** (2012) de Caroline Chauveau pour le parallèle structurel et thématique avec les trois cercles de la Divine Comédie. De plus, chaque mouvement étant très caractérisé, cela me permettait, avec l'accord de la compositrice, de les espacer et de les intégrer dans les différentes parties du voyage, tout en gardant la continuité initiale.

- **Viola** (1971) de Maderna, dont la structure est variable, laisse une grande part à la liberté d'interprétation. Cette pièce jouée entre deux pupitres me paraissait s'intégrer parfaitement à l'état d'équilibre et de choix qui émane du purgatoire.
- **Fuga libre** (2007) de Garth Knox, est pour moi, une oeuvre qui garde un lien universel avec le public par l'expression. En plus de sa grande créativité, la construction de cette «fuite libre» permet, lors de ses cadences sur harmoniques, une contribution personnelle de l'interprète liée à l'improvisation. Ce travail autour des harmoniques et de cette vélocité , me paraissait s'intégrer à l'ambiance céleste que met Dante dans sa dernière partie.
- **De la caverne aux étoiles** (2015) de Mael Oudin est une pièce écrite spécialement pour la partie de transition entre le purgatoire et le paradis. J'ai eu l'idée de ce partenariat pour exploiter la sonorisation avec le savoir-faire d'un compositeur, c'est à dire, avec un recul que ne permet pas l'improvisation.

La possibilité de travailler avec des compositeurs «en chair et en os» avec lesquels on peut échanger a été une grande chance pour moi, car cela me paraît primordial au 21ème siècle de retisser des liens entre compositeurs , interprètes, et publics.

Travail sur l'improvisation .

Depuis 5 ans, je m'intéresse à l'improvisation et j'ai assisté pendant deux ans aux cours d'Ibrahim Maalouf. Une réflexion sur le répertoire de l'alto et sur la place du musicien dans le monde du 21ème siècle a débouché sur l'envie de créer en exploitant les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. En m'appuyant sur l'expérience de mon professeur Louis Fima et les conseils de Garth Knox, je travaille sur la sonorisation de mon instrument avec un matériel qui évolue selon mes découvertes. L'idée est de garder le son de mon alto de bois et d'ajouter des pédales pour en étendre les possibilités mais sans en trahir la subtilité.

Les membres du projet « EXILS »

Danse :

Maëliss Bozon débute sa formation de danse au CRR de Paris, elle y obtient son DEC puis intègre le CNSMD de Lyon. Durant son parcours elle travaille avec des chorégraphes tels que Shlomi Tuizer, Edmond Russo, Julien Monty, elle participe à la reprise de pièce de Dominique Bagouet ou encore de Merce Cunningham et a également dansé pour Karin Saporta et Carolyn Carlson.

Sa rencontre avec Anne Martin sera décisive, elle lui donne envie de développer son propre travail. Ainsi, depuis 2013, Maëliss collabore avec divers artistes comme Iuan Hau Chiang et signe pour la Biennale de la Musique en Scène 2014 à Lyon « Time.Passing Through.Travel ». Depuis l'été 2014, elle est co-directrice de la « Cie Taivaalla » et intervient dans diverses structures afin de sensibiliser à l'Art de la Danse.

Composition :

Intéressé par la création musicale depuis son plus jeune âge, **Mael Oudin** se forme en écriture, composition électro-acoustique, analyse et orchestration au CRR de Montpellier avant d'être reçu en 2009 au CNSM de Paris dans le cursus d'écriture. Il y suit notamment les enseignements de Thierry Escaich et Anthony Girard, et obtient son master mention TB avec 7 prix avant d'intégrer le tout nouveau cursus de composition de musique à l'image dirigé par Laurent Petitgirard.

En parallèle, il étudie l'arrangement jazz au conservatoire du 9e arrondissement, la musicologie à la Sorbonne en passant un master sous la direction de Laurent Cugny, et la contrebasse.

Il travaille désormais dans des projets variés, allant de la composition de musique de film à l'arrangement jazz pour le disque, ou à la musique de scène. C'est en composant la musique du spectacle ...Sodade... pour la compagnie "Cirque Rouages" (dans lequel il joue de la contrebasse reliée à un ordinateur contrôlé par pédalier midi) qu'il entame une réflexion sur la composition pour instrument seul et pédales d'effets, poursuivie dans sa récente collaboration avec Olivier Marin.

Chant :

Jeune Baryton, **Antoine Foulon** commence le chant dès le plus jeune âge à la maîtrise des petits chanteurs du Val de Marne sous la direction de Denis Dupays. Il poursuit ses études de chant lyrique au conservatoire du Perreux sur Marne dans la classe de Martine Midoux puis intègre en 2012 le Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris dans la classe d'Yves Sotin. Dans ce cadre il se produit en chœur sous la direction de Laurence Equilbey, Geoffroy Jourdain, John Nelson, Renée Jacobs; et en soliste, notamment dans le rôle de Masetto dans Don Giovanni mis en scène par Florence Guignolet. En 2014 il a obtenu son prix de chant à l'unanimité et prépare actuellement son prix de perfectionnement.

Olivier Césarini, Baryton, commence le chant à 6 ans à la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Il travaille d'abord avec Caroline de Corbiac. Actuellement, il étudie au département supérieur pour jeunes chanteur de Paris avec Florence Guignolet. Il a chanté en soliste et en chœur à Paris, dans toute la France et à l'étranger, sous la direction d'Olivier Schneebeli, Laurence Equilbey, William Christie et Pierre Cao.

Récitante :

Mathilde Lauridon commence le violon dans la classe de Jean-Yves Branquet au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris. Après avoir obtenu un Baccalauréat Scientifique mention Bien, elle intègre le CRR de Boulogne-Billancourt dans la classe de Akiko Nanashima puis le PSPBB dans la classe de Catherine Montier.

Née en Italie, à Trieste, Mathilde maîtrise dès son plus jeune âge l'italien comme le français. Curieuse de découvrir les poètes de son pays natal, elle étudie depuis quelques années les grands classiques de la littérature italienne, grâce à l'aide de sa grand-mère italienne qui était professeur de littérature italienne. C'est donc avec enthousiasme qu'elle se joint à ce projet sur l'exil, le voyage, articulé autour du chef d'oeuvre de Dante, La Divina Commedia.

Design :

Robin de Mourat est designer de formation et doctorant contractuel en esthétique et humanités numériques sous la direction de Nicolas Thély à l'Université de Rennes 2. Il collabore en tant que designer à différents projets dans le monde de la recherche, et occasionnellement dans le secteur culturel.

Musicien amateur (CFEM spécialité violon obtenu à Nîmes en 2006), il a toujours gardé un lien avec les productions musicales à travers divers projets de design graphique et de design interactif menés en collaboration avec ses complices devenus professionnels.