

SALLE BOURGIE 10e SAISON

La salle Bourgie présente

CAMILLE CLAUDEL : DANS L'OMBRE DU GÉANT

Stéphanie Pothier

mezzo-soprano, photographie et
idée originale

Quatuor Molinari

Olga Ranzenhofer

violon

Antoine Bareil

violon

Frédéric Lambert

alto

Pierre-Alain Bouvrette

violoncelle

Julien-Robert et

Stéphanie Pothier

conception vidéo et scénographie

Jean-François Patoine

éclairage

Claude Debussy
(1862-1918)

Trois Chansons de Bilitis
(1898; arr. Jake Heggie)

La Flûte de Pan

La Chevelure

Le Tombeau des Naïades

Germaine Tailleferre
(1892-1983)

Quatuor à cordes (1919)

Modéré

Intermède

*Final (Vif - Très rythmé - Un peu
plus lent)*

Jake Heggie
(né en 1961)

Camille Claudel: Into the Fire
(2012)

Prelude: Awakening

Rodin

La Valse

Shakuntala

La Petite Châtelaine

The Gossips

L'Age mûr

Epilogue: Jessie Lipscomb visits

Camille Claudel, Montdevergues

Asylum, 1929

Concert présenté sans entracte / Concert presented without intermission

Concert disponible en webdiffusion du 12 au 26 mai / Concert available online from May 12 to 26

Une production de Projet ClairObscur www.stephaniepothier.com / A Projet ClairObscur production
www.stephaniepothier.com

Veuillez noter que le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps durant le concert /
Please note that a surgical mask must be worn at all times during the concert

MARDI 27 ET MERCREDI 28 AVRIL — 17 h 30

TUESDAY, APRIL 27 AND WEDNESDAY, APRIL 28 — 5:30 PM

DANS L'OMBRE DU GÉANT : UNE RÉFLEXION SUR LA PLACE DES CRÉATRICES DANS L'HISTOIRE DE L'ART

Vivre, aimer, créer dans l'ombre d'un géant : tel fut, au tournant du siècle dernier, le sort de plusieurs créatrices qui ne pouvaient exister autrement que dans la lumière d'un homme. Camille Claudel, animée d'une fureur créatrice jusqu'à son internement à 49 ans, vécut une passion tourmentée avec Auguste Rodin, passion qui nourrit son art autant qu'elle la consuma. Reconnue comme l'une des plus grands sculpteurs français, elle n'aura pourtant jamais eu la possibilité de vivre de son travail, simplement parce qu'elle était née femme. On peut imaginer comment la répression des pulsions créatrices de ces artistes féminines face au sexisme inhérent à leur époque a pu affecter leur psyché et compliquer leur épanouissement, et, dans certains cas, faire basculer leur santé mentale.

La démarche artistique particulière à *Projet ClairObscur* vise à dépasser la position d'interprète de l'œuvre d'un autre créateur et à s'intégrer dans un parcours dans lequel les différentes disciplines artistiques s'entrecroisent pour stimuler la création intermédiaire et intergénérationnelle. Dans l'optique d'explorer en profondeur les thématiques de *Camille Claudel: Into The Fire*, de Jake Heggie, je me suis rendue au Musée Rodin de Paris pour photographier les sculptures de Claudel ayant inspiré l'écriture du texte de ces mélodies. À partir de ces photos, Julien-Robert a conçu, avec moi, des animations vidéo projetées sur huit écrans qui forment la scénographie au centre de laquelle le Quatuor Molinari et moi-même interprétons l'œuvre musicale. En croisant les disciplines artistiques, cette proposition multimédia souhaite

To live, love, and create in the shadow of a giant: at the turn of the last century, such was the plight of many women creators who could not exist otherwise than by a man's light. Driven by a fury of creativity until she was institutionalized at the age of 49, Camille Claudel had a tormented love affair with Auguste Rodin that fuelled her art as much as it consumed her. One of the greatest sculptors in France, she nonetheless was denied the opportunity to earn a living from her work because she was a woman. Such repression of female artists' creative impulses because of pervasive sexism affected their psyche, complicated their development and in some cases, compromised their mental health.

*The artistic approach of *Projet ClairObscur* transcends the performer's gaze on another creator's work. Its goal is to enter the flow of different intersecting artistic disciplines to generate inter-media and intergenerational creations. Seeking to deepen my exploration of the themes of Jake Heggie's song cycle *Camille Claudel: Into the Fire*, I travelled to the Rodin Museum in Paris to photograph sculptures by Claudel that inspired the songs' texts. Julien-Robert then teamed up with me to design video animations from these photos, which are projected on the eight screens that adorn the stage, and at the centre of which the Molinari Quartet and I perform the music. This artistic cross-referencing seeks to illuminate the work of *Camille Claudel* and her female contemporaries who have remained too long in the shadow of great male artists of their time.*

attirer l'attention sur l'œuvre de Camille Claudel et celle de ses contemporaines, trop longtemps restées dans l'ombre des géants masculins de leur époque.

Artiste au talent exceptionnel et d'une grande ambition, Camille Claudel sera d'abord l'assistante du sculpteur Auguste Rodin, puis un de ses modèles, sa muse et son amante pendant une décennie. Le caractère volage de Rodin, son refus de quitter sa compagne, Rose Beuret, pour épouser Camille, ainsi que les aspirations et la soif d'indépendance artistique de

An exceptionally talented and ambitious artist, Camille Claudel began working with Auguste Rodin as his assistant before becoming one of his models, then his muse and ultimately his lover for roughly a decade. Rodin's philandering, his refusal to leave his companion Rose Beuret to marry her, and her own yearning for artistic independence eventually crushed the romantic relationship between them. Nevertheless, her bittersweet connection with Rodin obsessed Claudel for the rest of her life, marking her works and feeding

ARTISTE AU TALENT EXCEPTIONNEL ET D'UNE GRANDE AMBITION, CAMILLE CLAUDEL SERA D'ABORD L'ASSISTANTE DU SCULPTEUR AUGUSTE RODIN, PUIS UN DE SES MODÈLES, SA MUSE ET SON AMANTE PENDANT UNE DÉCENNIE.

la sculptrice finirent par avoir raison de la relation amoureuse entre les deux artistes. Cependant, cette relation douce-amère obséda Camille jusqu'à la fin de ses jours, influençant tant ses œuvres que ses délires psychotiques, convaincue que « la bande à Rodin » travaillait à nuire à ses accomplissements professionnelles.

La pièce centrale du concert, *Camille Claudel: Into The Fire*, du compositeur américain **Jake Heggie**, s'inspire de six sculptures majeures de Claudel, en les reliant à des épisodes biographiques ou des éléments de sa psyché. De nombreux thèmes y sont abordés et les images prennent la mesure de la maîtrise artistique de la sculptrice : la déception amoureuse (*Rodin*); la passion ardente (*La Valse*);

psychotic delusions, as she became convinced that "Rodin's gang" was plotting to undermine her professional ambitions.

*This concert's centerpiece, Camille Claudel: Into the Fire by American composer **Jake Heggie**, is inspired by six of Claudel's most important sculptures, linking them to biographical events or angles of her psyche, and approaching several themes. As for the images, they show Claudel's gifts under these different angles: disappointment in love (Rodin); ardent passion (La Valse); love, surrender, broken promises, and forgiveness, expressed in the myth of Shakuntala (Shakuntala); abortion, hidden in the countryside from public scrutiny, Claudel sculpting the bust of a child (La Petite Châtelaine); paranoid delusion intertwined with artistic*

l'amour, l'abandon, les promesses brisées et le pardon, illustrés à travers le mythe de Sâkountalâ (*Shakuntala*); l'avortement subi à l'abri des regards à la campagne, alors que Camille sculptait un buste d'enfant (*La Petite Châtelaine*); le délire paranoïaque entremêlé à l'inspiration artistique (*The Gossips*); la séparation définitive (*L'Âge mûr*); le retrait du monde (*Epilogue: Jessie Lipscomb visits Camille Claudel, Montdevergues Asylum, 1929*).

Contemporaine de Camille Claudel, **Germaine Tailleferre** est l'unique membre féminin du groupe des Six qui comptait, entre autres, Francis Poulenc et Darius Milhaud. Bien que les « hommes de sa vie » (son

inspiration (The Gossips); *final separation* (L'Âge mur); *withdrawal from the world* (Epilogue: Jessie Lipscomb Visits Camille Claudel, Montdevergues Asylum, 1929).

Camille Claudel's contemporary Germaine Tailleferre was the only female member of Les Six, which also included Francis Poulenc and Darius Milhaud. Though the "men of her life" – her father and both her husbands – cast numerous obstacles in her way as a professional musician, she persevered and produced a diverse, wide-ranging, and very fine output that has sparked renewed interest in recent years. As we listen to her String Quartet, we savour the work of several Paris-based

AS WE LISTEN TO HER STRING QUARTET, WE SAVOUR THE WORK OF SEVERAL PARIS-BASED WOMEN ARTISTS OF THE SAME PERIOD AS CLAUDEL AND TAILLEFERRE, OBSCURED BY UNFORTUNATE UNDERREPRESENTATION IN THE CANON OF PUBLIC CULTURE.

père et ses deux époux) aient semé plusieurs embûches sur son chemin de musicienne, elle persévéra, laissant ainsi un vaste corpus d'œuvres variées d'une grande qualité. Depuis quelques années, un nouvel intérêt se manifeste pour son travail. Pour accompagner son *Quatuor à cordes*, nous avons choisi des œuvres de peintres féminines ayant œuvré à Paris à la même époque que Claudel et Tailleferre, mais malheureusement peu présentes dans notre catalogue commun de culture générale.

women artists of the same period as Claudel and Tailleferre, obscured by unfortunate underrepresentation in the canon of public culture.

Claude Debussy's *Trois Chansons de Bilitis* have special meaning in this program because of their fantasized expression of the liberated woman. Their texts' author Pierre Louÿs published *Les Chansons de Bilitis* under the claim that they were a translation of an ancient Greek collection by the poet Bilitis, whose simple style and personality embraced classical, unfettered sensuality,

En raison de la représentation fantasmée de la femme libre qu'elles illustrent, les *Trois Chansons de Bilitis*, de **Claude Debussy**, occupent une place particulière dans ce programme. L'auteur des textes, Pierre Louÿs, publia *Les Chansons de Bilitis* en déclarant avoir traduit un recueil grec antique écrit par une supposée Bilitis, poétesse à la plume simple portant l'image d'une sensualité antique libre, tant saphique que plus convenue. Il révéla plus tard la supercherie en s'avouant l'auteur du mythe. Pourtant, il semble que cette Grèce antique fantasmée, où la femme est libre de ses amours et de ses inclinaisons, laisse imaginer un environnement littéraire et artistique du Paris du tournant du siècle, où la libération de la femme est peut-être souhaitée par les esprits les plus progressistes, mais encore bien loin de s'appliquer, hélas, au quotidien des femmes artistes. Fait intéressant, Claude Debussy et Camille Claudel ont entretenu une amitié significative pendant quelques années laissant même croire à une liaison probablement non avérée. Le compositeur possédait un exemplaire de *La Valse* de Claudel, qu'il gardait dans son cabinet de composition.

Le droit des femmes de créer et la valeur de leur travail dans notre société actuelle ne sont certes plus remis en question, bien que la parité soit loin d'être atteinte. La réalité est plus complexe que les discours officiels et les intentions : qu'en est-il du travail des artistes du passé dont la reconnaissance tarde à se faire ? Nous sommes encore loin de l'équité en ce qui a trait à la légitimation de celles-ci. Il importe que notre regard se porte sur leur travail et que l'on réfléchisse à ce qui a fait qu'à leur époque, on les a laissées se flétrir : il ne tient qu'à nous de découvrir les bijoux de toutes ces créatrices et de les sortir de l'ombre du géant masculin dans laquelle elles sont trop longtemps restées.

at once Sapphic and somewhat conventional. Louÿs later admitted to being the poems' real author. These fantasies of Ancient Greece where women indulged in free love and followed their inclinations leave us to imagine a Parisian literary and artistic intelligentsia at the turn of the 20th century in which women's liberation may have been sought by progressive minds, but could not, alas, extend to the daily lives of women artists. Interestingly, Claude Debussy and Camille Claudel nurtured a meaningful friendship for some years, some say a romance, though that remains unproven. The composer did, however, keep a copy of Claudel's The Waltz in the office where he composed.

While the right of women to create and earn a living from their work is not widely challenged in our contemporary society, we are far from achieving parity between the sexes. The reality is certainly more complex than what the official discourse, and our intentions, would capture: recognition of the work of past artists is long overdue. The way to equality in terms of their legitimate position still eludes us but it is important to give their work the attention they deserve, and to reflect on how, even in their own time, they were allowed to fade away. Indeed, it is up to us to rediscover these women's masterpieces, obscured by their male counterparts, and in whose shadow they have remained too long.

La Flûte de Pan

Pour le jour des Hyacinthies, il m'a donné une syrinx faite de roseaux bien taillés, unis avec la blanche cire qui est douce à mes lèvres comme le miel.

Il m'apprend à jouer, assise sur ses genoux; mais je suis un peu tremblante. Il en joue après moi, si doucement que je l'entends à peine.

Nous n'avons rien à nous dire, tant nous sommes près l'un de l'autre; mais nos chansons veulent se répondre, et tour à tour nos bouches s'unissent sur la flûte.

Il est tard; voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue.

La Chevelure

Il m'a dit : « Cette nuit, j'ai rêvé. J'avais ta chevelure autour de mon cou. J'avais tes cheveux comme un collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine.

« Je les caressais, et c'étaient les miens; et nous étions liés pour toujours ainsi, par la même chevelure la bouche sur la bouche, ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une racine.

« Et peu à peu, il m'a semblé, tant nos membres étaient confondus, que je devenais toi-même ou que tu entrais en moi comme mon songe. »

Quand il eut achevé, il mit doucement ses mains sur mes épaules, et il me regarda d'un regard si tendre, que je baissai les yeux avec un frisson.

Le Tombeau des Naiades

Le long du bois couvert de givre, je marchais; mes cheveux devant ma bouche se fleurissaient de petits glaçons, et mes sandales étaient lourdes de neige fangeuse et tassée.

Il me dit : « Que cherches-tu ? » - « Je suis la trace du satyre. Ses petits pas fourchus alternent comme des trous dans un manteau blanc. » Il me dit : « Les satyres sont morts.

« Les satyres et les nymphes aussi. Depuis trente ans il n'a pas fait un hiver aussi terrible. La trace que tu vois est celle d'un bouc. Mais restons ici, où est leur tombeau. »

Et avec le fer de sa houe il cassa la glace de la source où jadis riaient les naiades. Il prenait de grands morceaux froids, et les soulevant vers le ciel pâle, il regardait au travers.

Texte de Pierre Louÿs

The Flute of Pan

For Hyacinthus day he gave me a syrinx made of carefully cut reeds, bonded with white wax which tastes sweet to my lips like honey.

He teaches me to play, as I sit on his lap; but I tremble slightly. He plays it after me, so gently that I scarcely hear him.

We have nothing to say to each other, so close are we to one another; but our songs want to answer one another, and our mouths join in turn on the flute.

It is late; here is the song of the green frogs that begins with the night. My mother will never believe I stayed out so long to look for my lost sash.

The Tresses of Hair

He said to me: "Last night I dreamed. I had your tresses around my neck. I had your hair like a black necklace all around my nape and over my breast.

"I caressed them and they were mine; and we were united thus for ever by the same tresses, mouth on mouth, just as two laurels often share one root.

"And gradually it seemed to me, so intertwined were our limbs, that I was becoming you, or that you were entering into me like my dream."

When he had finished, he gently set his hands on my shoulders and he gazed at me so tenderly that I lowered my eyes with a shiver.

The Tomb of the Naiads

Along the frost-bound wood I walked; my hair across my mouth blossomed with tiny icicles, and my sandals were heavy with muddy, packed snow.

He said to me: "What do you seek?" "I follow the satyr's track. His little cloven hoof-marks alternate like holes in a white cloak." He said to me: "The satyrs are dead.

"The satyrs and the nymphs too. For thirty years there has not been a winter so harsh. The tracks you see are those of a goat. But let us stay here, where their tomb is."

And with the iron head of his hoe he broke the ice of the spring, where long ago the naiads used to laugh. He picked up some huge cold fragments, and, raising them to the pale sky, gazed through them.

*Text by Pierre Louÿs
Unknown translator*

Rodin

« Je couche toute nue
pour me faire croire que vous êtes là
Mais quand je me réveille,
ce n'est plus la même chose. »*
Tout avait brûlé
dans la cruelle lumière du matin.

Rêvais-je que tu m'aimais
bien que tu m'aies abandonnée ?
Quelqu'un est là.
Caché dans la pénombre,
tu ne veux pas que je voie,
que je trouve.

Je creuse dans l'argile
cherchant à y découvrir
quelque chose de vrai.
Rodin!
N'as-tu jamais voulu
que je te trouve ?

J'ai tracé un secret
dans tes yeux, tes sourcils, tes cheveux :
Les autres croient te voir,
mais nous savons tous deux que tu n'y es pas.

Je creuse dans l'argile
cherchant à y découvrir
quelque chose de vrai.
Rodin!
N'as-tu jamais voulu
que je te trouve ?
Rodin ?
Rodin ?

La Valse

La lumière du jour s'estompera.
Les ombres descendront.
Aucun souffle n'est éternel.
Un cœur brisé ne guérit jamais réellement.

Encore, encore.
Console, oh console mes yeux avec la beauté,
Que j'oublie
que toute danse d'amour
est mêlée de regrets.

Emporte-moi,
un pas plus près,
un pas en arrière,
un pas, tournoyant,
un pas, planant,
Emporte-moi
dans ce lieu
des amants impénitents.

Rodin

*Last night, I went to sleep completely naked.
I pretended you were holding me
But I woke alone again
Everything burned away
In the cruel morning light.*

*Was I dreaming that you loved me
Though you left me far behind?
Someone's there
Hidden in the shadows
You don't want me to see
You don't want me to find*

*In the clay
I search with my fingers
to uncover something true
Rodin! Rodin!
Was there ever a time
You wanted me to find you?*

*There's a secret I have traced
In your eyes, your brow, your hair.
Others think they see you
But, we both know you're not there.*

*In the clay
I search with my fingers
to uncover something true
Rodin! Rodin!
Was there ever a time
You wanted me to find you?
Rodin?
Rodin?*

La Valse

*The light of day will fade
And shadows will descend
No breath can last forever
No heartbreak truly mend*

*Again, again...
Console my eyes with beauty
Allow me to forget
That every dance of love
Is mingled with regret*

*Take me
One step closer
One step back,
One step spins
One step hovers
Take me!
Take me to the place for
unrepentant lovers!*

Est-ce dans l'esprit?
 Est-ce dans la chair?
 Où suis-je chez moi?
 Console mes yeux avec la beauté...
 Que j'oublie
 que toute danse d'amour
 est mêlée de regrets.

Shakuntala

« Sakountala! Sakountala! »
 Il appela mon nom dans un chuchotement.
 Il appela mon nom dans une plainte.

Avant que je ne sois mère.
 Avant que je ne rencontre le roi.
 Avant qu'il ne promette.
 Avant que je ne porte sa bague.
 Avant que je ne sois oubliée,
 abandonnée et ignorée.
 Avant que je ne sois privée
 de ce que j'adore.
 Je ne savais pas qui j'étais.

« Sakountala! Sakountala! »

Après qu'il eût appris la vérité,
 après tous ses pleurs,
 implorant mon pardon,
 Après avoir perdu tant d'années,
 souhaitant me reconquérir,
 agenouillé à mes pieds.
 Il tente de m'entreindre :
 le cercle sera-t-il complété à nouveau?

M'inclinant, je me laisse prendre,
 ses lèvres familières mais lointaines.
 Je lui pardonne totalement,
 mais ainsi ai-je changé?

Shakuntalâ,
 j'entends ton chuchotement,
 tes cris.
 Oh je veux te reprendre, mon amour,
 mais celle que j'étais est morte.

La Petite Châtelaine

Bonjour, ma petite,
 la petite châtelaine.
 Sais-tu qui je suis?

« Il paraît que je sors la nuit
 par la fenêtre de ma tour
 suspendue à une ombrelle rouge
 avec laquelle je mets le feu à la forêt » *

*Is it in the spirit?
 Is it in the flesh?
 Where do I abide?
 Console
 Oh console my eyes with beauty...
 Allow me to forget
 That every dance of love
 Is mingled with regret...*

Shakuntala

*"Shakuntala! Shakuntala!"
 He called my name in a whisper
 He called my name in a cry*

*Before I was a mother
 Before I met the king
 Before he made his promise
 Before I wore his ring
 Before I was forgotten
 Abandoned and ignored
 Before I was denied
 All that I adored
 I did not know who I was.*

"Shakuntala! Shakuntala!"

*After he has learned the truth,
 After all his tears
 Begging my forgiveness
 After wasting many years
 Wishing to reclaim me
 Kneeling at my feet.
 He reaches to embrace me
 Will the circle again be complete?*

*I lean and let him hold me
 His lips familiar yet estranged
 I forgive him utterly
 But in doing so have I changed?*

*"Shakuntala! Shakuntala!"
 I hear your whispers
 Your cries
 Oh, I want to take you back, my love,
 But who I was has died!*

La Petite Châtelaine

*Hello, my little one,
 La petite chatelaine
 Do you know who I am?
 Do you know who I am?*

*They say I leave at night
 By the window of my tower
 Hanging from a red umbrella
 With which I set fire to the forest*

Bonjour, ma petite,
la petite châtelaine,
Sais-tu qui je suis ?
Connais-tu le pays d'où tu viens ?
Là où la terre est tachée.

J'ai fait ce qu'il a dit et t'ai retournée à l'argile.
Oh comment ai-je pu laisser s'écouler une telle
bénédictioin ?

Maintenant je suis seule à jamais
avec mes enfants de pierre.

La petite châtelaine,
peux-tu entendre ma voix ?
La voix de ta mère ?

The Gossips

Qu'y a-t-il dans mes mains ?
Qu'y a-t-il dans ma tête ?
Tant d'idées, mon esprit souffre !
Tant d'idées, la terre tremble !

À une table des gens écoutent une prière.
Trois hommes sur un chariot rient et vont à la messe.
Une femme accroupie sur un banc pleure toute seule.
Que sait-elle ?
Sait-elle que trois personnes assises derrière un écran
chuchotent ?
Quel est le secret suspendu dans l'air ?
Je sais.
Je sais.

Le halo rougit.
La lumière baisse.
Dans le feu !
Est-ce lui ?
Est-ce lui ?
Est-ce lui ?

L'Age mûr (instrumental)

7. Epilogue: Jessie Lipscomb visits Camille Claudel at Montdevergues Asylum, 1929

Merci d'être venue.
Je croyais que tous avaient oublié.
Merci de vous être souvenue de moi.

Quatre enfants ? Magnifique.
Vous partez pour l'Italie ? Magnifique.
Vous vous régalez, là-bas.
Ici, ils essaient de m'empoisonner.
Je veille à ce qu'ils n'y arrivent pas. Je cuisine mes
repas.
Merci de vous être souvenue de moi.

*Hello, my little one,
La petite châtelaine
Do you know who I am?
Or the land you came from?
Where the earth is stained...*

*I did as he said and returned you to clay.
Oh, how could I bleed such a blessing away?
Now I'm forever alone
With my children of stone.*

*La petite châtelaine
Can you hear my voice?
The voice of your mother?*

The Gossips

*What is in my hands?
What is in my head?
So many ideas, my mind aches.
So many ideas, the earth quakes!*

*People at a table listen to a prayer.
Three men on a high cart laugh and go to mass.
A woman crouches on a bench and cries all alone.
What does she know?
Does she know three people sit behind a screen and
whisper?
What is the secret suspended in the air?
I know.
I know.*

*The halo rusts.
The light is dim.
Into the fire! Is it him?
Is it him?
Is it him?
Is it him?*

L'Age mûr (instrumental)

7. Epilogue: Jessie Lipscomb visits Camille Claudel at Montdevergues Asylum, 1929

*Thank you for coming.
I thought everyone had forgotten.
Thank you for remembering me.*

*Four children? Beautiful... beautiful...
Off to Italy? Beautiful... beautiful...
You will have wonderful things to eat there.
Here they are trying to poison me.
(I see that they don't. I cook for myself.)
Thank you for remembering me.*

Vous souvenez-vous de notre atelier à Paris?
Tout était en mouvement.
Deux jeunes femmes, tant d'idées. Regardez-moi
maintenant!
Oh Jessie...
Tous mes rêves étaient faits de mouvement.
Toucher. Respirer. Atteindre. Planer.
Chaque chose toujours sur le point de changer.

Une photo? Juste vous et moi. Oui. Je comprends :
je dois être immobile.
Merci de vous être souvenus de moi.

Texte de Gene Scheer
Traduction de Stéphanie Pothier

*Do you remember our studio in Paris?
Everything moving.
Two young women, so many ideas. Look at me now!
Oh Jessie...
Every dream I ever had was of movement.
Touching. Breathing. Reaching. Hovering.
Something always about to change.*

*A photograph? Just me and you. Yes. I understand I must
be very still.
Thank you for remembering me.*

Text by Gene Scheer

Stéphanie Pothier

mezzo-soprano, photographie et
idée originale /mezzo-soprano,
photography and original concept

© Pierre-Étienne Bergeron

Mezzo-soprano au timbre à la fois sombre et rayonnant, Stéphanie Pothier évolue dans un répertoire lyrique allant de la musique baroque aux créations contemporaines. On a pu l'entendre, notamment, dans *Parsifal* de Wagner et la *Messe n° 3 en fa mineur* de Bruckner au Festival de Lanaudière avec Yannick Nézet-Séguin; dans la messe *L'Homme armé* de Karl Jenkins au Festival de Lanaudière avec Stephen Layton; dans la *Fantaisie chorale* de Beethoven avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano; dans les *Requiem* de Verdi, de Mozart et de Duruflé; dans *Alexander Nevsky* de Prokofiev, et dans l'*Oratorio de Noël*, la *Passion selon saint Matthieu* et de nombreuses cantates de Bach. Très active en musique contemporaine, Stéphanie Pothier a créé les rôles de Vera Lynn (*Another Brick in The Wall* de Julien Bilodeau, Opéra de Montréal), de Tourterelle (*L'Eau qui danse* de Gilles Tremblay, Chants Libres), de Lily (*Lotus Lives* de Su Lian Tan, Magnitude6) et créera bientôt Dalimah dans *L'Orangerie* de Zad Moultaqa (Chants Libres). Stimulée par le croisement des disciplines, Stéphanie a créé *Projet ClairObscur* en 2019, afin de concevoir, produire et chanter des concerts incorporant sa pratique photographique en projections scénographiques animées.

A mezzo-soprano with a timbre both sombre and bright, Stéphanie Pothier's artistry spans operatic repertoire from the Baroque era to contemporary creations. She has performed as a soloist in Wagner's Parsifal and in Bruckner's Mass No. 3 in F minor, among other works, at the Festival de Lanaudière under Yannick Nézet-Séguin; in The Armed Man mass by Karl Jenkins at the Festival de Lanaudière under Stephen Layton; in Beethoven's Choral Fantasy with the Orchestre symphonique de Montréal conducted by Kent Nagano; as well as in the Requiems by Verdi, Mozart, and Duruflé, Prokofiev's Alexander Nevsky, and the Christmas Oratorio, St Matthew Passion, and various cantatas by Bach. An active performer of contemporary music, Stéphanie Pothier has premiered the roles of Vera Lynn (Another Brick in the Wall by Julien Bilodeau, Opéra de Montréal), Tourterelle (L'Eau qui danse by Gilles Tremblay, Chants Libres), Lily (Lotus Lives by Su Lian Tan, Magnitude6) and will soon give a first performance as Dalimah in L'Orangerie by Zad Moultaqa (Chants Libres). Inspired by cross-disciplinary projects, in 2019, Stéphanie founded Projet ClairObscur to design, produce, and perform concerts that incorporate her photographic art through animated projected stage design.

Quatuor Molinari

© Elizabeth Delage

Acclamé par le public et par la critique musicale d'ici et d'ailleurs depuis sa fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des XXe et XXIe siècles, commande des œuvres nouvelles aux compositeurs et provoque des rencontres entre les musiciens, les artistes et le public. Lauréat de vingt prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique, le Quatuor Molinari s'est imposé comme l'un des meilleurs quatuors du Canada. En plus de nombreuses œuvres canadiennes, dont l'intégrale des treize *Quatuors* de R. Murray Schafer, le Quatuor Molinari compte à son répertoire des œuvres de Bartók, Berg, Britten, Chostakovitch, Glass, Korngold, Kurtág, Ligeti, Lutosławski, Martinů, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Scelsi, Schnittke, Schoenberg, Webern et Zorn. Le Quatuor Molinari a été soliste, à deux reprises, avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit et en avril 2018, il a été soliste avec l'Orchestre Métropolitain dans la création du *Concerto pour quatuor à cordes* de Samy Moussa. Le Quatuor Molinari est souvent invité à se produire dans de nombreux festivals et concerts au Canada, aux États-Unis, en Chine et en Europe.

Acclaimed by the public and by music critics far and wide since its foundation in 1997, the Molinari Quartet embraces the rich repertoire for string quartet of the 20th and 21st centuries, commissions new works from composers and provokes encounters between musicians, artists and the public. The ensemble has received no fewer than twenty Opus Awards from the Conseil québécois de la musique and has established itself as one of the finest string quartets in Canada. In addition to numerous Canadian works, including the complete cycle of R. Murray Schafer's thirteen string quartets, the Molinari Quartet's repertoire features works by Bartók, Berg, Britten, Shostakovich, Glass, Korngold, Kurtág, Ligeti, Lutosławski, Martinů, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Scelsi, Schnittke, Schoenberg, Webern, and Zorn. It has twice been a soloist group with the Orchestre symphonique de Montréal under Charles Dutoit, and in April of 2018 was the featured soloist with Orchestre Métropolitain for the premiere of Samy Moussa's Concerto for String Quartet. The Molinari Quartet is often invited to perform at various festivals and concert venues in Canada, the United States, China, and Europe.

Julien-Robert

concepteur vidéo / video designer

© Maxime Boivert

Julien-Robert est un compositeur et un artiste multidisciplinaire explorant la relation entre son et visuel. Il crée des performances et des installations audiovisuelles alimentées par son parcours et son expérience musicale. Il a d'abord étudié la composition instrumentale et électroacoustique, avant d'élargir son champ artistique à la création vidéo et aux dispositifs interactifs. En créant ses œuvres, il accorde une grande importance à leur mise en scène, afin de faire vivre aux spectateurs l'expérience la plus complète et authentique qui soit. Au sein du groupe Video Phase qu'il forme avec Julien Compagne, il travaille actuellement au développement d'une nouvelle forme artistique combinant en un seul objet musique, vidéo et technologie. Ses créations ont reçu de nombreux prix, dont le prix Opus du concert de l'année dans la catégorie Musiques actuelle et électroacoustique, le premier prix du concours Sond'Ar-te Electric Ensemble et le prix Serge Garant de la Fondation SOCAN. Sa grande polyvalence l'a aussi amené à travailler en collaboration avec de nombreux réalisateurs, chorégraphes et metteurs en scène.

A composer and multidisciplinary artist, Julien-Robert explores the relationship between the auditory and visual. He creates audiovisual performances and installations that are nurtured by his artistic background and experience as a musician. After studying instrumental and electroacoustic composition, he went on to broaden his artistic sphere to include video creation and interactive devices. In creating his works, he places great emphasis on staging, to provide spectators with the most complete and authentic experience possible. As part of the Video Phase group with fellow member Julien Compagne, he is currently working on developing a new artistic format that combines music, video, and technology in a single object. His creations have received numerous prizes, including an Opus Award for Concert of the Year in the Contemporary and Electroacoustic Music category, First Prize at the Sond'Ar-te Electric Ensemble Composition Competition, as well as a Serge Garant Award from the SOCAN Foundation. His highly versatile artistry has also led to collaborations with several film and theatre directors and choreographers.

Projet ClairObscur

© Simon Jolicoeur

Projet ClairObscur est l'initiative de la mezzo-soprano et photographe Stéphanie Pothier, qui s'associe à Julien-Robert, concepteur vidéo, pour explorer des voies nouvelles pour bonifier l'expérience du concert de musique de chambre par des propositions multimédias mêlant musique classique et création contemporaine. En croisant la musique de concert avec la photographie et la vidéo, Projet ClairObscur développe des œuvres scéniques immersives et des créations numériques destinées aux nouveaux médias. Des initiatives de créations collaboratives entre compositeurs, créateurs de contenus visuels et interprètes sont mis de l'avant afin de décloisonner les disciplines et de créer des œuvres de concerts uniques. Une attention particulière est portée à l'intégration d'une part significative d'œuvres de créatrices contemporaines ou du passé dans chaque projet. Les créations de Projet ClairObscur ont reçu le soutien répété du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

Projet ClairObscur is an initiative of mezzo-soprano and photographer Stéphanie Pothier, who has teamed up with video designer Julien-Robert to explore novel ways of enhancing the chamber music concert experience with multimedia components that combine classical music and contemporary art. By associating concert music with photography and video, Projet ClairObscur develops immersive staging and digital creations involving new media. It puts forward collaborative initiatives between composers, visual content creators and performers, with the aim of decompartmentalizing disciplines and creating unique works for the concert stage. Special emphasis is placed on integrating in each project a substantial quantity of works by present-day or past female artists. Projet ClairObscur's creations have received continued support from the Conseil des arts et des lettres du Québec, Canada Council for the Arts and Conseil des arts de Montréal.

Contenu visuel / Visual content

Claude Debussy, *Trois Chansons de Bilitis*

Photographies et vidéo originales de Stéphanie Pothier / *Original photographs and video by Stéphanie Pothier*

Germaine Tailleferre, *Quatuor à cordes*

1er mouvement / *1st movement*: Marie Laurencin, *Deux femmes à la guitare*, 1928; Jacqueline Marval, *Autoportrait*, 1900; Paula Modersohn-Becker, *Autoportrait avec chapeau et voile*, 1907; Jeanne Hébuterne, *Autoportrait*, 1916 / *Marie Laurencin, Deux femmes à la guitare*, 1928; *Jacqueline Marval, Self-portrait*, 1900; *Paula Modersohn-Becker, Self-portrait with Hat and Veil*, 1907; *Jeanne Hébuterne, Self-portrait*, 1916

2e mouvement / *2nd movement*: Alice Bailly, *Le Caprice des belles*, 1918; Marie Laurencin, *Le Bal élégant ou La Danse à la campagne*, 1913; Suzanne Valadon, *Le Lancement du filet*, 1914; Jacqueline Marval, *Les Odalisques*, 1903 / *Alice Bailly, Le Caprice des belles*, 1918; *Marie Laurencin, Le Bal élégant ou La Danse à la campagne*, 1913; *Suzanne Valadon, Casting the Net*, 1914; *Jacqueline Marval, The Odalisques*, 1903

3e mouvement / *3rd movement*: Lioubov Popova, *Composition avec formes*, 1913; Alexandra Exter, *Construction de la couleur*, 1922; Lioubov Popova, *Sujet de l'atelier d'un teinturier*, 1914; Natalia Goncharova, *Mer rayonniste*, 1913; *Les Chats*, 1913; Lioubov Popova, *La Femme itinérante*, 1915 / *Liubov Popova, Composition with figures*, 1913; *Alexandra Exter, Colour Construction*, 1922; *Liubov Popova, Subject from a Dyer's Shop*, 1914; *Natalia Goncharova, Rayonist Sea*, 1913; *Cats*, 1913; *Liubov Popova, Travelling Woman*, 1915.

Jake Heggie, *Camille Claudel: Into the Fire*

Camille Claudel, *Buste d'Auguste Rodin*; *La Valse*; *Vertume et Pomone, variante de Shakuntala*; *La Petite Châtelaine*; Auguste Rodin, masque de Camille Claudel, avec main gauche (Pierre de Wissant); Camille Claudel, *Les Causeuses*; *L'Âge mûr*; Auguste Rodin, masque de Camille Claudel; photographies d'archives. Sculptures photographiées par Stéphanie Pothier. / *Camille Claudel, bust of Auguste Rodin*; *The Waltz*; *Vertumnus and Pomona, variation of Shakuntala*; *La Petite Châtelaine*; *Auguste Rodin, mask of Camille Claudel, with left hand (Pierre de Wissant)*; *Camille Claudel, The Gossips*; *The Mature Age*; *Auguste Rodin, mask of Camille Claudel*; *archival photographs. Sculptures photographed by Stéphanie Pothier.*

Camille Claudel: Into the Fire. Musique de Jake Heggie, texte de Gene Scheer. Copyright © 2011 par Jake Heggie (BMI) et Gene Scheer (ASCAP). Tous droits réservés. Seul agent : Bill Holab Music

Trois Chansons de Bilitis. Musique de Claude Debussy arrangée par Jake Heggie, poésie de Pierre Louÿs. Copyright © par Bent Pen Music (BMI). Tous droits réservés. Seul agent : Bill Holab Music

Camille Claudel: *Into the Fire*. *Music by Jake Heggie, text by Gene Scheer. Copyright © 2011 by Jake Heggie (BMI) and Gene Scheer (ASCAP). All rights reserved. Sole agent: Bill Holab Music*

Trois Chansons de Bilitis. *Music by Claude Debussy arranged by Jake Heggie, poetry by Pierre Louÿs. Copyright © by Bent Pen Music (BMI). All rights reserved. Sole agent: Bill Holab Music*

L'éclairage de Jean-François Patoine est une adaptation sur une conception de Stéphane Ménigot / *The lighting design by Jean-François Patoine is an adaptation of a design by Stéphane Ménigot*

Conception de la robe : Pierre-Luc Boudreau / *Dress designed by Pierre-Luc Boudreau*

La création de ce concert a été rendue possible grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal / *The creation of this concert was made possible thanks to the financial support of the Conseil des arts et des lettres du Québec and the Conseil des arts de Montréal*

Vous aimerez aussi

BEETHOVEN ET BRAHMS

Axel Strauss, violon
Douglas McNabney, alto
Matt Haimovitz, violoncelle
Stéphane Lemelin, piano

Mardi 11 mai et mercredi 12 mai à 17 h 30

Également disponible en webdiffusion du dimanche
16 mai à 14 h 30 au dimanche 30 mai à 23 h

sallebourgje.ca
514-285-2000, option 1

Calendrier

Louise Bessette, piano <i>Escales : un piano autour du monde</i> Œuvres de John Adams, Liszt, Moussorgski, Piazzola et autres	Jeudi 29 avril Concert en salle uniquement	17 h 30
Pallade Musica <i>Les Bohémiennes</i>	Mercredi 5 mai Jeudi 6 mai Concert en salle et en webdiffusion. Disponible en ligne jusqu'au 19 mai	17 h 30
Rémi Bolduc, saxophone Jean-Michel Pilc, piano 5 à 7 Jazz	Jeudi 13 mai Concert en salle et en webdiffusion. Disponible en ligne du 15 au 29 mai	17 h 30

Équipe de la salle Bourgie / Bourgie Hall Team

Isolde Lagacé

Directrice générale et artistique

Sophie Laurent

Directrice artistique adjointe

Isabelle Brien

Responsable des communications

Julie Olson

Responsable du marketing

Miguel Chehuan Baroudi

Responsable de l'administration

Laurine Pierrefiche

Responsable de la billetterie
et adjointe administrative

Trevor Hoy

Responsable des programmes imprimés

Nicolas Bourry

Responsable de la production

Roger Jacob

Responsable technique

Conseil d'administration / Board of directors

Pierre Bourgie Président

Carolyne Barnwell Secrétaire

Colin Bourgie Administrateur

Paula Bourgie Administratrice

Pascale Chassé Administratrice

Michelle Courchesne Administratrice

Philippe Frenière Administrateur

Paul Lavallée Administrateur

Diane Wilhelmy Administratrice

LEDEVOIR

DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, 2021

Le Musée des beaux-arts de Montréal et la salle Bourgie tiennent à souligner la généreuse contribution d'un donateur en hommage à la famille Bloch-Bauer / The Montreal Museum of Fine Arts and Bourgie Hall would like to acknowledge the generous support received from a donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

BOURGIE
HALL

SALLE
BOURGIE

M MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL

Présenté par

