

Comme une présence

Collectif d'écritures

Tu es pressé d'écrire
Comme si tu étais en retard sur la vie
S'il en est ainsi fais cortège à tes sources
Hâte-toi
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance

Ces vers de René Char, extraits de « Commune présence », résonnent de manière singulière avec nos vies et sont venus sceller notre union en 2013, avec une première oeuvre, un Madrigal à cinq voix composé à partir de la deuxième partie de ce poème.

Nous étions pressé[s] d'écrire.

Notre « collectif d'écritures » est constitué en premier lieu d'un binôme poésie-musique autour duquel gravitent diverses disciplines artistiques liées aux arts de la scène. Les textes littéraires et la dramaturgie sont écrits ou assemblés par Élisabeth Kaess et la musique composée par Gualtiero Dazzi. Les oeuvres créées sont essentiellement identifiables comme des projets musicaux avec une spéciale attention au texte poétique et à la dramaturgie. Dès les premiers moments d'échange, la constitution d'un groupe d'artistes (scénographes, plasticiens, créateurs lumière et musiciens) qui partagent l'ensemble du processus créatif, détermine la nature même de chaque ouvrage et l'écriture de l'espace scénique où aura lieu la représentation. Le collectif est à géométrie variable et les écritures convoqués sont habitées par la présence singulière de chaque langage conjugué.

Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion
de bienfaisance

Questionner le monde qui nous entoure et l'Histoire est l'une des caractéristiques principales de nos projets. Chaque texte poétique présent dans nos ouvrages cherche à résonner avec le temps présent et à s'en faire le témoin. Chaque composition agencée autour de ces textes traduit dans le temps musical cette résonance mémorielle par un nouveau figuralisme hérité des premiers opéras et du monde madrigaliste du XVIème siècle. Un certain paradoxe habite de ce fait nos projets : être présents dans son temps, tout en dialoguant intensément avec l'Histoire et construire ainsi des parcours poétiques et musicaux qui ouvrent un espace partagé, comme une présence à soi et à l'autre.

Depuis notre première collaboration nous avons écrit collectivement :

Commune présence (2013)

Madrigal à cinq voix à capella, créé à Strasbourg par Voix de Stras' dirigés par Catherine Bolzinger, dans le cadre des Europohies 2013. Ce madrigal inaugural traduit en musique notre *hâte de transmettre* notre amour commun pour une poésie présente dans son temps.

Requiem d'après Anna Akhmatova (2015)

Concert scénographié produit et interprété par l'ensemble HANATSUmiroir, pour récitant in absentia (présence de la voix d'Akhmatova lisant ses poèmes du recueil *Requiem*) quatre instruments, sons fixés et live electronics. La scénographie et les vidéos sont signées par Marie-Anne Bacquet et les lumières conçues par Raphaël Siefert. La musique, instrumentale et électronique, se construit autour de la voix de la récitante, empruntant aux dix poèmes leurs multiples contraintes métriques et rythmiques. Le dialogue entre les deux écritures est inscrit dans la forme intrinsèque de chaque mouvement musical.

Pinocchio (2017)

Premier opéra partagé, pour et avec des enfants. L'adaptation du célèbre roman de Collodi a été réalisé en collaboration avec les élèves de deux écoles en REP dans la ville de Shiltigheim, et leurs enseignants. La scénographie et les vidéos sont signées par Marie-Anne Bacquet et les lumières conçues par Raphaël Siefert.

Survivance des illusions (2018)

Spectacle multimédia en forme de poème anamorphique pour soprano, Euphone, Cristal basse et structure Bachet, 13 gongs Thaï, 9 bols Tibétains, sons fixés, live electronics, scénographie, vidéo et lumières. La scénographie et les vidéos sont signées par Marie-Anne Bacquet et les lumières conçues par Marc Laperrouze. La réalisation des parties électroniques a été réalisée dans les studios d'Art Zoyd 3. Alia Sellami et les musiciens de l'ensemble HOPE en ont été les interprètes. Le livret d'Élisabeth Kaess est composé à partir de Iconostases, un recueil de poèmes de Christian Vogels, publiés aux éditions Jacques Bremond.

Boulevard de la Dordogne (2019)

Opératorio pour récitant in absentia, soprano solo, violoncelle solo, chœur mixte et grand orchestre. *Boulevard de la Dordogne* cherche à interroger les notions de déracinement et d'hospitalité à partir de témoignages de personnes réfugiées qui ont fui des conflits actuels et de témoignages de personnes ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Le livret d'Élisabeth Kaess a été écrit à partir d'une trentaine d'heures d'enregistrements. Les parties chantées dialoguent avec le poème de Michèle Finck *Poésie Shéhé Résistance* récité par la poète. La durée de l'ouvrage est de près de deux heures. Pour sa création au Palais Universitaire de Strasbourg, étaient réunis l'Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg (EVUS) et l'Orchestre Universitaire de Strasbourg dirigés par Corinna Niemeyer.

Madrigali (2021)

Concert scénographié conçu pour le contre-ténor Serge Kakudji, accompagné de quatre musiciens de l'Ensemble Variances, *Madrigali* est un parcours poétique et musical du compositeur Gualtiero Dazzi qui crée à son tour ses propres madrigaux. La création musicale sur un livret d'Élisabeth Kaess incorpore trois madrigaux du Septième Livre de Claudio Monteverdi arrangés pour les sonorités modernes d'une combinaison instrumentale très « rock » incluant une guitare électrique, un piano électrique Fender Rhodes et autres sons de synthèse. Des poèmes de René Char – qui cite Monteverdi dans son recueil *Lettera amorosa* – viennent répondre à ceux des poètes italiens de la Renaissance dans un dispositif scénique sobre constitué de trois « voiles » en papier froissé transparent qu'a imaginé la plasticienne Véronique Thiery-Grenier. Flottant à la lisière de l'espace scénique, ils sont autant de pages que la poésie vient éclairer, ouvrant le regard au jeu des correspondances et portant l'écoute au cœur de la musique.

Una forza del passato (2022)

Commande du Trio d'Argent – ensemble Souffle Nomade – qui s'inscrit dans le projet *Indicible*, où la voix de Diana Syrse vient s'entremêler aux sons des trois flûtes. Pour la partie chantée, nous avons choisi un fragment du *Poème en forme de rose* - extrait bien connu récité dans *La ricotta* par le personnage du réalisateur, incarné par Orson Welles. Dans ces quelques vers, le poète oppose l'évocation de vieilles ruines que plus personne ne sait apprécier à des constructions « modernes » que tout le monde croit comprendre. En renvoyant dos à dos passéisme et une certaine forme de modernisme stérile, Pasolini s'inscrit dans une tradition en mouvement et fait de ce poème, son propre manifeste. Et, dans une certaine mesure, aussi le nôtre.

Exodes - voir l'autre versant du matin (2022/23)

Opéra choral composée par Gualtiero Dazzi spécifiquement pour le Choeur d'Hommes de La Villette et portée également par Christophe Galland, récitant, Iván Solano, clarinettes, Aurélien Sauer, alto et Helena Souza Estévez, accordéon, l'oeuvre est conçue pour s'adapter à l'acoustique et à l'espace architectural des lieux accueillant les représentations. Une spatialisation des choristes et des musiciens permet de développer autant d'occasions particulières que de situations de concerts, tout en se faisant l'écho des déplacements de population, souvent contraints, forcés - rarement souhaités. Dans l'espoir qu'une parole ancienne puisse éclairer notre chemin, chacun est invité à chercher des « traces » du Livre de l'Exode dans le parcours proposé par le livret d'Élisabeth Kaess, jalonné de poèmes ou de fragments poétiques d'auteurs qui ont traversé les tourments du XXème siècle.

Exodes est une proposition de réflexion poétique sur le « partir », au moment même où la guerre vient de surgir à nouveau aux portes de l'Europe et de jeter une multitude sur les routes.

Ancestrale (2023)

Cycle de quatre madrigaux composé par Gualtiero Dazzi pour les musiciennes de l'ensemble *Intercolor* et destiné à être intégré à leur programme *Inspiratrices* qui présente un choix de compositrices baroques. D'une durée d'environ vingt minutes, *Ancestrale* est composé sur un livret d'Élisabeth Kaess construit à partir d'un montage de dix poèmes de Goliarda Sapienza (1924-1996), extraits de son livre éponyme, et joués de façon à ce que les poèmes puissent entrer en dialogue avec les madrigaux de Maddalena Casulana (1544 - 1590). C'est une musique fragmentaire, souvent raréfiée et portée par une tension sous-jacente, qui se libère grâce à des envolées lumineuses venues déchirer la nuit et les rêves, au rythme du vers. C'est une musique de l'intime, de l'introspection, de l'incertitude, habitée par un lyrisme discret, jamais démonstratif.

Michèle Finck *Poésie Shéhé Résistance* récité par la poète. La durée de l'ouvrage est de près de deux heures. Pour sa création au Palais Universitaire de Strasbourg, étaient réunis l'Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg (EVUS) et L'Orchestre Universitaire de Strasbourg dirigés par Corinna Niemeyer.

Margarete / Sulamith (2023/24)

Livre de madrigaux d'après Lechner, Monteverdi, Palestrina et Goethe. Livret et Dramaturgie : Élisabeth Kaess; Composition musicale : Gualtiero Dazzi; Ensemble Hortus Musicalis; Direction musicale Jean-Luc Iffrig. Avec : Claire Trouilloud, Soprano; Laure Phelut, Mezzo-Soprano; Stéphane Orly, Ténor ; Gabriel Boileau Cloutier, Ténor ; Jean Moissonnier, Basse; Iván Solano, Clarinettes; Aurélien Sauer, Alto; Aleksandra Dzenisenia, Cymbalum; Michael Sattelberger, Orgue Positif.

Les parties musicales nouvellement composées font appel à l'ensemble des voix en présence :

- un passage du Faust de Goethe, (*Ach neige*, extrait du *Urfaust*), sorte de lamento de Margarethe dans le jardin, chanté en Allemand, pour la voix de soprano solo accompagnée par la clarinette basse, l'alto et le cymbalum;
- trois extraits du Cantique chantés en Hébreux par les cinq voix solistes (SATTB) accompagnées par les différents instruments, avec des parties chorales en écho ad libitum destinées à de formations qui pratiquent le chant choral en amateur.

Les parties en Hébreux sont polyphoniques. Nous souhaitons en plus élargir la partie chorale en Hébreux à des chorales d'amateurs qui seront différentes à chaque lieu où nous allons diffuser notre projet. Ceci nous permettrait de construire des liens avec les spécificités de la pratique musicale de chaque ville et d'inscrire la création de notre projet dans le tissu local.

Création juin / juillet 24. Diffusion Automne 24 / Printemps 25.

Tempus muliebre (2024)

Dialogue musical, entre des compositions contemporaines de Gualtiero Dazzi, des extraits de chants médiévaux et diverses musiques traditionnelles iraniennes et afghanes;

Dialogue littéraire composé par Elisabeth Kaess, entre la correspondance d'Hildegard von Bingen (12ème siècle) et des poèmes et lettres contemporains de femmes iraniennes et afghanes.

Avec l'ensemble Discantus, 4 voix de femmes, cloches à main, harpe médiévale, percussions - direction Brigitte Lesne; et le Trio Polycordes, avec Jean-Marc Zvellenreuther, guitare, Sandrine Chatron, harpe et Florentino Calvo, mandoline.

Concert mis en espace - Création septembre 24. Diffusion Saison 24/25

Le Seigneur des Livres (2024)

Opéra partagé en forme de Singspiel création avril 25 dans le cadre de *Lire notre monde - Strasbourg capitale mondiale du livre - UNESCO 2024*.

Avec les élèves des écoles élémentaires Jean Fichart, de la Meinau et de la Canardière, ainsi que les élèves du Collège Lezay-Marnésia, et les élèves des classes à horaires aménagés voix du réseau REP+ Lezay, accompagnés par l'Orchestre Partagée Junior, l'Orchestre à cordes de l'École de Musique de Pôle Sud et l'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de Strasbourg.

Composition musicale : Gualtiero Dazzi; Dramaturgie et livret : Elisabeth Kaess;

Direction musicale : Étienne Ferrer; Apprentissage vocal : Hélène Fleitz, Margaux Hugbart, Jacinthe Grauffel et Jean Moissonnier.

Elisabeth **Kaess**

Gualtiero **Dazzi**