

Le Seigneur des livres

Cantate épistolaire

pour récitant·e, chœur d'enfants et ensemble instrumental

Proposition du collectif d'écritures **Comme une Présence**

Commande de **Trois Sept et Art**

Le Seigneur des livres

Composition musicale Gualtiero Dazzi
Dramaturgie et livret Elisabeth Kaess
Direction musicale Maxime Maurer
Direction de chœur Jean Moissonnier
Chant et récit Violaine-Marine Helmbold
Orchestre d'harmonie des Jeunes de Strasbourg
Mise en espace Delphine Crubézy
Scénographie et vidéo Marie-Anne Bacquet
Lumières et régie générale Raphaël Siefert

Commande de **Trois Sept et Art** dans le cadre de **Lire notre monde - Strasbourg capitale mondiale du livre UNESCO 2024**, en partenariat avec la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, la DRAC Grand Est, l'INSPE, le CFMI - Université de Strasbourg et l'Education Nationale.

Sommaire

L'œuvre	p3
Le sujet	p4
Médiation	p5
Nomenclature	p6
Collectif Comme une présence	p7
Les biographies	p8
Trois Sept et Art	p11
Contact	p12

L'œuvre

Le Seigneur des livres est une cantate épistolaire pour récitant, chœur d'enfants et ensemble orchestral. Inspirée de l'histoire vraie de José Alberto Gutiérrez, ancien éboueur de Bogota ayant fondé une bibliothèque à partir de livres abandonnés, cette œuvre explore l'impact de la lecture et de l'éducation sur la société. Elle met en lumière le pouvoir émancipateur de l'art et de la culture, capables de transformer aussi bien les communautés que les individus. A partir d'un texte d'Elisabeth Kaess, Gualtiero Dazzi compose une œuvre combinant polyphonie vocale, récit parlé et musique instrumentale, plongeant les auditeur·rices au cœur d'une expérience immersive où le texte émerge de textures sonores évocatrices et poétiques.

Gualtiero Dazzi a pris soin de choisir un effectif qui porte symboliquement le sujet abordé par l'œuvre et en illustre divers aspects. Élément essentiel de l'œuvre, la présence du chœur d'enfants symbolise à la fois l'innocence et la soif de savoir, mais aussi l'espoir d'un avenir façonné par l'accès à la connaissance. Leurs voix collectives incarnent la transmission du savoir, illustrant la puissance de l'éducation comme moteur de transformation sociale. L'ensemble instrumental évoquera des sonorités inspirées des musiques populaires d'Amérique du Sud grâce à un jeu subtil de combinaisons de timbre impliquant notamment flûte, percussions et accordéon. Enfin, divers instruments créés à partir d'objets du quotidien, manipulés par les choristes, rappelleront l'ingéniosité et la résilience des communautés. Évoquant le recyclage et la transformation, ces sons insolites feront écho au parcours de José Alberto Gutiérrez, qui a su donner une seconde vie aux livres délaissés. Ils rappelleront aussi la réalité de nombreux enfants qui, en l'absence de ressources, trouvent dans l'imaginaire et la créativité un moyen d'expression et d'évasion. En intégrant ces objets sonores à l'œuvre, Gualtiero Dazzi crée une alchimie entre musique et quotidien, entre jeu et nécessité, invitant le public à entendre autrement le monde qui l'entoure.

La mise en espace de la représentation intègre une spatialisation où choristes et instrumentistes se dispersent par moments tout autour des auditeur·rices, intensifiant ainsi l'immersion dans l'œuvre. Une création vidéo, conçue par la scénographe Marie-Anne Bacquet, vient enrichir la mise en scène et renforcer la portée du propos, amplifiant l'impact du sujet abordé.

Le sujet

El Señor de los Libros, le « Seigneur des livres », est le nom que les représentant-es de la communauté indigène de Huitotacueimaní (au cœur de l'Amazonie) ont donné à José Alberto Gutiérrez qui leur avait envoyé en 2017 cinq caisses de livres par avion.

En 1997, José Alberto Gutiérrez, éboueur de la ville de Bogota, commence à ramasser des livres dans les poubelles, au gré de ses tournées nocturnes dans l'ouest de la ville, et décide de créer chez lui une bibliothèque qu'il ouvre tous les samedis aux enfants de son quartier, la Nueva Gloria, quartier dans lequel il n'y a pas encore de bibliothèque.

Persuadé que « **l'héritage le plus précieux que l'on peut laisser à nos enfants, c'est l'éducation** » (selon ses propres mots), il distribue également des milliers d'ouvrages dans des écoles rurales et des centres communautaires de 450 localités, grâce à sa Fondation La Force des mots (Fundación La Fuerza de las Palabras).

Pour José Alberto Gutiérrez, après plusieurs décennies de guerre civile : « **La lecture symbolise la paix et notre espoir dans le pays. Si un livre a changé ma vie, imaginez l'impact qu'il pourrait avoir dans l'un de ces endroits qui a été victime d'un conflit armé** ».

Après être retourné à l'école pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, José Alberto Gutiérrez a reçu, en 2021, avec son épouse Luz Mary Gutierrez, le titre de Docteur Honoris Causa de l'université « The New School » située dans le Greenwich Village à New York, pour le travail considérable accompli par leur fondation.

Adoptant une forme épistolaire, les textes du Seigneur des Livres, abordent l'aventure de José Alberto Gutiérrez par le biais de lettres qui lui sont adressés par « l'Errant des bibliothèques » (personnage emprunté à Guillaume Apollinaire et à son Flâneur des deux rives), incarné par le ou la récitant-e.

Médiation

Une œuvre et un processus de création qui s’ancrent dans la société

La création du Seigneur des Livres fait l’objet d’un projet de médiation et d’actions d’éducation culturelle et artistique, mené en faveur d’enfants résidant dans un Quartier Prioritaire de la Ville de Strasbourg, qui constituent le cœur. Leur participation vise avant tout à les amener à s’interroger sur le rôle de la lecture et de la littérature comme moteurs possibles de changement social, en écho aux actions de José Alberto Gutiérrez et de sa fondation.

Depuis la rentrée 2023, ce projet de médiation accompagne la création de l’œuvre à travers des ateliers d’écriture, de chant choral et d’expression corporelle. Il permet aux élèves de six classes réparties sur trois écoles de s’immerger dans une expérience pluridisciplinaire et de suivre toutes les étapes de la conception d’une œuvre musicale originale.

Dans le cadre de ce dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle, soutenu par la DRAC Grand Est, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires au titre de la Politique de la Ville, Gualtiero Dazzi intervient auprès des élèves du cœur pour les guider dans leur interprétation, leur transmettre des connaissances sur la composition et les langages musicaux, et les initier aux esthétiques contemporaines.

Nomenclature

Cantate pour récitant, chœur d'enfants et ensemble instrumental

Tout public - 60min environ

- Récitant·e
- Chœur d'enfants
- Flûte
- Clarinette
- Clarinette basse
- Saxophone
- Trompette
- Trombone
- Accordéon
- Clavier
- Percussion 1
- Percussion 2
- Violon 1
- Violon 2
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse

Création le 3 avril 2025 à 18:30 au Palais des Fêtes à Strasbourg dans le cadre de la programmation de Lire notre monde - Strasbourg capitale mondiale du livre UNESCO 2024

Représentations scolaires et pour les familles : les 3 et 4 avril 2025 à 14:30 au Palais des Fêtes à Strasbourg

Reprises envisagées : Lycée français Louis-Pasteur, Bogota, Colombie, 2026 (1 à 3 représentations) - en cours

Collectif Comme une Présence

Comme une présence 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. 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 dix ans, le collectif d'écritures **Comme une présence** a créé plusieurs projets poétiques et musicaux: en 2015 Requiem d'après Anna Akhmatova, en 2017 l'opéra jeune public Pinocchio, en 2018 le spectacle multimédia Survivance des Illusions, en 2019 l'opératorio pour soli, chœur et orchestre, Boulevard de la Dordogne, et en 2023 pour l'opéra choral Exodes - voir l'autre versant du matin pour récitant, chœur d'hommes et trois musiciens, deux projets qui évoquent et interrogent les notions de déracinement et d'hospitalité, en 2021, Madrigali, parcours poétique et musical d'après René Char et Claudio Monteverdi, en 2023 Ancestrale, cycle de mélodies, d'après Goliarda Sapienza, en dialogue avec des madrigaux de Maddalena Casulana, en 2024 Margarete Sulamith, cycle de madrigaux mettant en dialogue le Faust de Goethe avec Le Cantique des Cantiques ainsi que Tempus Muliebre spectacle musical faisant résonner la correspondance d'Hildegarde de Bingen avec des poèmes de femmes afghanes et iraniennes contemporaines.

Gualtiero Dazzi

Composition musicale

Musicien cosmopolite et polyglotte, Gualtiero Dazzi nourrit son infatigable curiosité d'une très grande diversité d'influences artistiques. Ne privilégiant aucun médium, il cherche à situer son oeuvre dans une dimension culturelle la plus ouverte possible. C'est dans cette perspective que s'inscrivent ses nombreux projets pluridisciplinaires et scéniques. Gualtiero Dazzi a été lauréat du Prix Florent Schmitt décerné par L'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France en 2009, du prix du Studium de musique contemporaine de Toulouse en 1986, du prix de la Jován Orquesta Nacional de Espana en 1992 et de la Villa Médicis Hors les murs en 1998.

www.gualtierodazzi.org

Elisabeth Kaess

Dramaturgie et livret

Professeur de Lettres Modernes, **Élisabeth Kaess** enseigne à l'Université de Strasbourg, à l'Institut de Littérature Comparée de la Faculté des Lettres de 2005 à 2017 et à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Strasbourg depuis 2009. Ses travaux de recherche l'ont amenée à étudier la correspondance entre littérature et musique, à partir notamment de l'œuvre vocale de Dimitri Chostakovitch, et à « creuser » le langage poétique en préparant à l'Université de Berne un Doctorat de Littérature Générale et Comparée consacré à la résistance poétique dans les œuvres de René Char, Ossip Mandelstam et Paul Celan.

Maxime Maurer

Direction musicale

Maxime Maurer est un jeune chef d'orchestre de 24 ans.

En 2019, il fonde l'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de Strasbourg (OHJS). La même année, il devient directeur musical de l'Orchestre d'Harmonie de Schiltigheim.

Formé à la direction d'orchestre au Conservatoire de Mulhouse auprès d'Alexandre Jung, Maxime devient son assistant en septembre 2021, travaillant avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse et celui du conservatoire.

Maxime enregistre son premier album "Odyssée Fantastique" en juillet 2022 avec l'OHJS, suivi d'un deuxième album "Aventures" en juillet 2023. Il assure la première mondiale de nombreuses œuvres et collabore avec divers ensembles et lieux culturels.

Maxime Maurer est admis pour la phase finale de l'Orchestras Conductor Competition 2024 (Roumanie) et il est demi-finaliste de l'Italian Conducting Competition 2024.

Il est responsable pédagogique de l'École des Arts de Schiltigheim depuis septembre 2022.

Violaine-Marine Helmbold

Chanteuse et récitante

Violaine-Marine Helmbold a rencontré Delphine Crubézy et rejoint l'aventure de la Cie ActémoThéâtre avec laquelle elle travaille depuis 20 ans (A la volette, Le bouquet de fleur, A belle dent, Alice pour le moment, Erwin Motor, Projection Privée). En 2003 elle crée avec Gabriel Mattéi l'Elan Lyrique, Cie d'opéra de poche, et met en scène Stravinsky, Poulenc et Milhaud et écrit, met en scène et joue La Clef des Chants concert pédagogique avec L'Orchestre Philharmonique de Monaco.

En tant que chanteuse elle se forme à la technique lyrique auprès de Louis Bronner et Geneviève Baudoz, puis à la technique mixte auprès de Martina Catella aux Glotte-Trotteurs (Paris), ainsi qu'à l'anatomie vocale avec Blandine Calais-Germain. Son parcours vocal lui a permis de rencontrer Nicolas Colacho Brizuela, Ninon Valder, Jean Lucas, Catherine Bolzinger, Vincente Fuentes et Claudia Solal. Elle crée le duo de musiques latino américaines Para Sembrarte de Guitarra, et le trio de musiques Judéo-espagnole, ADiB. Pédagogue, elle enseigne depuis 7 ans au département Théâtre de l'Université de Strasbourg sur les thématiques de son univers artistique : la technique vocale, la musique et le texte, le son et le silence. Elle intervient également en milieu scolaire notamment avec la Cie EchoGraphie, mais aussi régulièrement avec le Maillon, le TJP et le TNS.

L'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de Strasbourg

L'orchestre vit le jour en janvier 2019 sur une idée d'Hugo Coulanges et Maxime Maurer. L'idée étant de rassembler des musiciens exclusivement étudiants autour de la musique d'orchestre d'harmonie. Nos membres sont issus du Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg et de diverses facultés de l'Université de Strasbourg.

Le premier concert de l'orchestre se déroula le 2 avril 2019 en l'Eglise Protestante Saint-Pierre-le-Jeune en partenariat avec les orchestres de l'Université de Southampton venus spécialement pour l'occasion. Le public fut au rendez-vous et l'OHJS, comptant une trentaine de membres à cette époque, fut lancé avec succès.

Depuis sa création, l'orchestre ne cesse de grandir et d'aborder un programme musical ambitieux tout en préservant l'aspect associatif et l'épanouissement personnel de chacun de ses membres.

Après la sortie de deux albums, **Odyssée fantastique** en novembre 2022 et **Aventures** en juillet 2023 autour d'oeuvres de François Rousselot, l'OHJS co-produit en février 2024, avec la Fédération des Sociétés de Musique d'Alsace, la création de **Un temps de poète** de Sylvain Marchal pour ensemble réduit avec récitante et danseuse contemporaine.

En juillet 2024, l'OHJS représente la France au congrès mondial de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) qui se tient en Corée du Sud.

Delphine Crubézy

Mise en espace

Metteuse en scène, comédienne, autrice et maîtresse de conférence associée à l'Université de Strasbourg, formée initialement au jeu d'acteur, elle est également titulaire d'une Licence d'Art du Spectacle obtenue à Censier Paris 3, puis d'un Master 2 en Direction de projets culturels, délivré par l'Institut d'Études Politiques et par l'Observatoire des Politiques Culturelles à Grenoble.

Son parcours professionnel pluridisciplinaire (jeu, marionnettes, travail sur l'objet, chant) ainsi que ses collaborations avec de nombreux metteur.e.s en scènes et réalisateur.ice.s, lui ont donné le goût d'un théâtre et d'un cinéma exigeants et accessibles. En tant que Maîtresse de conférence associée à l'Université de Strasbourg, elle fait le lien constant entre son parcours artistique, sa formation universitaire et son goût de la transmission.

Depuis 2003, au sein de la compagnie Actémo Théâtre et en tant qu'artiste associée, comédienne et metteuse en scène, elle s'emploie à mettre en valeur la diversité de l'écriture contemporaine. Depuis 2005, elle met en place des résidences artistiques de territoire avec divers collectivités territoriales et associations et mène un travail de conception et de coordination artistique avec les habitant-es, les structures culturelles, sociales et pédagogiques des territoires. Elle aime inventer des langages propres à chaque aventure artistique et inscrire celle-ci dans une démarche en cohérence avec le respect des droits culturels des personnes.

Marie-Anne Bacquet

Scénographie et vidéo

Plasticienne et scénographe, Marie-Anne Bacquet a étudié les arts numériques à l'Académie des Arts d'Islande et la scénographie à l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle travaille pour plusieurs compagnies théâtrales et musicales et a créé en 2008 le collectif de performance en vidéo d'animation « Live Animated Orchestra ».

Toute sa recherche porte sur la dématérialisation des images, par la vidéoprojection sur des objets flottants ou insolites, ou par l'intégration de l'artiste composant la vidéo en temps réel afin de créer un décalage entre l'image et ses moyens de construction.

Mais son amour pour la musique la pousse à se familiariser avec les lois de la reproduction sonore et de l'acoustique. Elle apprend au gré des projets, à créer des espaces dédiés à l'écoute.

Sa quête pourrait donc se résumer en cette phrase : faire de l'espace le médium qui réconciliera les yeux et les oreilles...

Raphaël Siefert

Lumières et régie générale

Le technicien Raphaël Siefert est un créateur d'univers, d'images et d'espaces lumineux qui s'est formé auprès de différentes compagnies de spectacles vivants et de sociétés de prestation.

Son activité principale étant la création lumière, au gré des rencontres il a été amené à participer à des projets variés avec un grand nombre de projets : théâtre, musique, mise en lumière architecturales et de sites naturels, ballets aquatiques, festival de théâtre, de performances plastique et de poésie sonore, expériences scientifiques...

Responsable technique de plusieurs compagnies strasbourgeoises, il jongle volontiers entre les manettes de la lumière et du son, le cadrage vidéo et la pyrotechnie...

Sa passion du spectacle vivant fait de lui un technicien polyvalent au service de la scène.

Trois Sept et Art

Production

L'association Trois Sept et Art a pour but de produire et valoriser des projets musicaux. En tant que principal producteur ou associée à d'autres structures du spectacle vivant, elle porte les projets de nombreux collectifs ou artistes, à court ou à long terme : le duo L'Espiègle, le duo Ionnda, l'Ensemble Oriel, l'Ensemble de l'III, le collectif Comme une Présence, etc. Elle collabore avec la violoncelliste Stéphanie Huang (finaliste concours Reine Elisabeth 2022, révélation ADAMI Classique 2021), le pianiste Olivier Moulin (premier prix du Royaume de la Musique - Radio France, lauréat du Concours international de piano d'Epinal, du prix des Jeunesses Musicales de France, de l'Académie internationale Maurice Ravel), le compositeur et clarinetriste Iván Solano (Prix de la SACEM 2010), etc. Depuis sa première édition, l'association est partenaire du Classic Metz'ival, festival des musiques classiques et traditionnelles à Metz.

Les projets produits ou co-produits par Trois Sept et Art ont été joués en France, en Belgique, en Espagne, mais aussi en Allemagne, en Suisse et en Italie. L'association s'est également engagée dans des projets en Océanie (Singapour, Sydney, Melbourne), au Chili, au Vietnam et bientôt aux Etats-Unis.

Contact

Artistique

Collectif Comme une présence

Gualtiero Dazzi

+336 82 56 88 94

gualtierodazzi@yahoo.com

Production

Trois Sept et Art

Aurélien Sauer

+337 68 71 63 00

troisseptetart@gmail.com

Association Trois Sept et Art | Siret : 814 747 739 00021

Licences : 2 L-R-20-1081 et 3 L-R-20-1082 | TVA Intracommunautaire : FR 78 814 747 739