

1. Le compositeur Thierry Machuel ; né en 1962

- _ pianiste, compositeur de chant choral essentiellement ;
- _ le principe de " la voix du chœur " : le chœur, comme une communauté
- _ il utilise toutes formes poétiques : prose, vers réguliers, vers libres
- _ il choisit des auteurs de toutes langues : Kemuri (poèmes japonais), Amal Waqti (poèmes arabes), Paroles contre l'oubli (poèmes de prisonniers français ; Ez dut Ahaztu en basque)
- _ il a été en résidence à Clairvaux : ateliers d'écriture avec des prisonniers _ Ses oeuvres en lien avec Clairvaux Nocturnes (2008) , les Parloirs (opéra choral), Paroles contre l'oubli (2009)

2. Dark like me

- _ Textes en anglais de Langston Hughes ; mouvement culturel « Renaissance de Harlem » années 1920)
- _ grand chœur à voix mixtes, commande du Jeune Chœur de Paris (Laurence Equelbey)
- _ Dark like me comprend 7 tableaux ; dont Strange Fruit (chanson de Billie Holliday), "Dream Variation" (référence à Martin Luther King), Afraid et Homesick Blues

2a: Afraid :

- _ la mélodie débute sur une quarte augmentée ("We cry"); mélodie suit les accents du texte
- _ rythme ternaire blues ; __ Homorythmie ; __ division des voix ; note pole sol# ;
- _ densification : par élargissement de l'ambitus, et par l'accélération rythmique

2b.: Homesick blues :

- _ 2 strophes : paysage urbain **; _ 3ème strophe : autre thème : crying (inflexion ligne mélodique) ; __ structure AAB , carrures de 4 mesures
- _ thème nostalgie du Sud __ "topos" du train : moyen de transport
- _ l' accompagnement se fait sur des extraits de Afraid (we cried) et des syllabes répétées , onomatopées (ne ne)
- _ accords parfaits avec anticipations et retards ; __ progression dynamique vers l'aigu , __ amplification de l'effectif sur la pièce,
- _ principe du tuilage (ou relais) ; __ effet de réverbération par un brouillage harmonique obtenu par le tuilage
- _ figuralisme : roulis et accélération du train

3. Kemuri

- _ pour chœur d'enfants (les haikus d'Issa), ténor solo (les tankas de Takuboku), accordéon et gongs chromatiques ;
- _ haiku : détails visuels ; _ tankas : dramatisation ;
- _ les clusters sont écrits à l'image de la lecture des unités sémantiques des idéogrammes japonais.....
- _ le temps des haikus court sur une série dodécaphonique

3a :X Tada Tanome

- _ temps suspendu, lisse ; _ départ à l'unisson sur sol (note mediane) _ déploiement du cluster en éventail descendant dans le sens de l'écriture d'un haiku
- _ le chant du ténor part du grave, et s'ouvre sur un grand ambitus rapidement : de do3 à fa4

3b : XI Wagatsunamo

- _ chaque ligne a une vitesse autonome ; _ mouvement ascendant en miroir du précédent (retour unisson) ; _ tam tam : couleur asiatique
- _ fin sur « aujourd'hui elle ne chante plus » (vers parlé)
- _ mode de Messiaen : par le la ; ce mode repose sur une gamme faite de 1/2 ton _ 1 ton

3c : XII Naka naka ni

- _ glissando et cluster (la naissance de l'homme ici bas) cluster est construit mais dans le sens descendant (+ le glissando) en partant de l'aigu
- _ éventails en miroir ; accordéon ascendant, cluster descendant = miroir

3d Kano ko ëo

- _ chant falsetto (théâtre no) ;_ contrechant tremolo de l' accordéon = orgue à bouche shô ;_ tam tam donne la pulsation, sous une ligne mélodique souple
- _ gong : évoque l'orient
- _ motif de l'épouse

3e : Nagayaseshi

- _ cellule de 5 notes en boucle (ostinato) ; _ extinction progressive par insertion silences ; _ l'accordéon résume toutes les notes du mode (mode 2)

4. Leçons des Ténèbres

définition : Leçons des ténèbres : une oeuvre religieuse qui s'appuie sur des extraits de psaumes, des hymnes, des paroles de révolte de Dieu contre son peuple ; cette oeuvre est présentée au moment de la Passion

- _ le rite comporte l'extinction progressive de toute lumière sauf une ; _ il y a dialogue entre ombre et lumière
- _ La pièce a été composée pendant la résidence de Machuel à Clairvaux, pour une formation de trio à cordes (le trio Pasquier)
- _ Clairvaux est un monastère et une prison ; **3 éléments importants :**

- ___ le trio avec un thème dodécaphonique en deux accords de trois doubles cordes
- ___ thème de la prison: 12 notes jouées en rebond_
- ___ thème de l'abbaye avec son schéma temporel (selon la règle monastique) ; 12 minutes de musique en 8 minutes de son et 4 minutes de silence

- _ une cantilène " thrène angoissé" entendue une seule fois
- _ silences très fréquents = silence de l'abbaye, de la prison (silence intérieur) ; aussi réverbération du lieu = les chants grégoriens tiennent compte du silence pour la

réverbération du lieu)

- _ la mesure à 5 temps donne une alternance brève longue (respiration); aussi instabilité, perte du repère habituel ;
- _ jeu sur les hauteurs : grave, aigu, suraigu ; jeu sur les timbres : suraigu du violoncelle, de l'alto , harmoniques du violon ; modes de jeux variés : trilles, tremolos, arpèges
- _ la forme en miroir temporel : le grave (début) devient aigu (fin) ; alternances de sons/silence aussi en inversion ; cette forme en miroir temporel est inspirée du moine , homme qui choisit l'enfermement , cette forme en arche est aussi une représentation formelle de l'abbaye . Deux figures inversées : figure dans l'ombre carcérale, figure dans la lumière , les deux réunies

5 AMAL WAQTI

- _ l'oeuvre est écrite pour baryton et corne à bouquin, mais enregistré avec une voix de mezzo soprano ; elle a été créée en 2010, à l'abbaye de Clairvaux, au festival "Ombres et Lumières"
- _ L'auteur des poèmes est Mahmoud Darwich ; les poèmes sont extraits du recueil "Etat de Siège" ; l'écrivain a été exilé à plusieurs reprises
- _ La 5ème pièce (au programme), finale exprime la liberté intérieure reconquise ; elle décrit des images (goût café, chant oiseaux, arbres, ambre bleu, nuages, lumière du soleil); au niveau musical, elle rappelle les chants traditionnels bretons, avec une interprétation orientalisante du fait de la langue ; imitations et ornements sont très présents
- _ mélodie avec antécédent/conséquent (en 8 mesures) ; mélodie en "arsis - thesis"
- _ la soprano reprend la même mélodie, mais ornée et variée ; s'y ajoute un dialogue avec le corne
- _ des phrases de divergence, de convergence, de frottement, consonance , dissonance ; tremblements du corne
- _ le cornettiste chante pour faire le lien entre son instrument et le baryton, le baryton se rapproche du domaine instrumental, bouche fermée

6. PAROLES CONTRE L'OUBLI

6a : Ez dut ahaztu

- _ mesure à 5 /8 inspirée du sortziko, danse basque traditionnelle ; _ thème modal en mode de mi (sur ré puis sur mi); _ entrées progressives = densification progressive ; voix divisées
- _ percussions par les pieds des chanteurs ; _ soprano : mordants ; ostinato rythmique basses "ez dut"
- _ DISSONANCE /CONSONANCE/ DENSITE/INTENSITE
- _ fin : montée en puissance, crescendo, tutti et fin sur un silence qui laisse place à la réflexion (résonance) et à la réflexion
- _ Le TIMBRE/ la COULEUR : _ jeu sur timbre : voix hommes, femmes ; _ voix : sur o = départ incertain, comme son de cordes, pas d'attaque

6b : Ces âmes, nos âmes

Jeu sur la voix : la voix : chuchotée, timbrée forte, onomatopée, vocalise, superposition de parlé/mélodisé

effet foule éclatée (texte) ou homosyllabique

écriture en fugue nos âmes : sens religieux (dans ce monastère), mais aussi leur âme est leur identité (âme = souffle)

