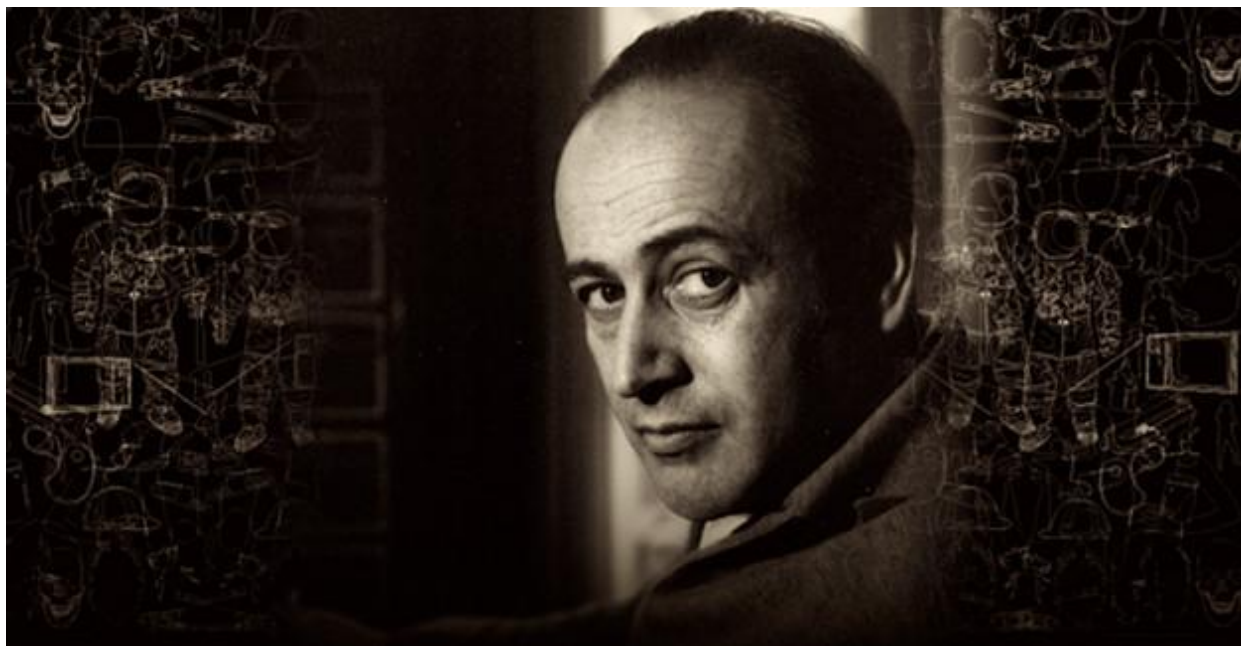

Récital Paul Celan

pour voix, piano et violoncelle

d'après « Six Celan Songs » de Michael Nyman

ZÄHLE DIE MANDELN
COMPTE LES AMANDES

*Compte ce qui était amer et t'a tenu en éveil,
compte moi au nom de tout cela :
je cherchais ton œil quand tu l'as ouvert et que personne
ne te regardait,
j'ai tourné ce fil secret
sur lequel la rosée que tu pensais
a glissé en bas jusqu'aux cruches
que protège une formule qui n'a trouvé le cœur
de personne...*

*Paul Celan, Choix de Poèmes, traduction Jean-Pierre Lefebvre
(Paris, Editions Gallimard, 1998)*

Paul Celan est le poète qui m'accompagne, me parle, me soutient dans mes essais de résistance à l'air du temps depuis longtemps. Dès que je suis tombée sur le choix de poèmes de l'édition bilingue de Gallimard il y a 20 ans, je le lis, le relis, l'article et le savoure à voix haute, à voix basse, en allemand, en français.

La beauté criante, évidente, déchirante de ses mots de sa langue...

Es ist Zeit dass es Zeit wird Il est temps que le temps advienne (Corona)

Oui, il est temps que je chante Paul Celan.

Depuis que j'ai découvert par hasard, dans un polar, que Michael Nyman avait composé «Six Celan Songs» pour voix et orchestre, oeuvre enregistrée par la chanteuse Ute Lemper en 1992, j'ai embarqué mon amie Aurore Voahangy, pianiste, dans l'aventure. Nous avons commandé la partition piano/voix ... et vogue la musique.

Ce n'est pas une musique facile à chanter. Même si j'ai chanté Kurt Weill, j'ai dû travailler sur le fil de ma voix. Et Aurore a dû penser une adaptation d'après la partition d'orchestre.

Nous avons fait un premier récital le 25 Novembre 2017 en mêlant les traductions françaises à d'autres poèmes et le retour public fut très chaleureux et même enthousiaste.

Depuis nous avons commencé à travailler avec la violoncelliste Héléne Bass, figure de la scène Free Jazz et contemporaine.

Maintenant nous cherchons des lieux où jouer : salons de musique, conservatoires, auditorium, théâtres, équipés d'un bon piano et d'une bonne acoustique.

Annie Papin

Récital Paul Celan

pour voix et piano

d'après "Six Celan Songs" de Michael Nyman

Psalm/*Psaume*

Chanson einer Dame im Schatten/*Chanson d'une dame dans l'ombre*

Es war Erde in Ihnen/*Il y avait de la terre en eux*

Corona/*Corona*

Nächtlich geschürzt/*Froncées de nuit*

Blume/*Fleur*

Paul CELAN (1920-1970)

Comme Heinrich Heine, à qui plus d'une connivence le liait intimement depuis l'enfance, Paul Celan, poète juif germanophone, né loin d'Allemagne, peu après la chute de l'empire austro-hongrois, entre l'Ukraine, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Roumanie, a passé près de la moitié de sa vie en France à Paris, après que les retournements de l'histoire l'eurent affublé de quatre nationalités successives. Il n'a pour ainsi dire jamais vécu dans les patries de sa langue maternelle. L'Allemagne est restée une terre de brèves visites, Vienne, un séjour abandonné, sinon fui. S'il chante encore après Auschwitz, c'est sous un nom quasi francisé et, pour l'essentiel, depuis les rives de la Seine, qui furent sa dernière escorte d'hommes et de choses, une nuit d'avril 1970, deux semaines après une ultime lecture de ses poèmes devant les auditeurs dubitatifs de la société Hölderlin à Stuttgart. Mais c'est en Allemand dans l'idiome natal et fatal, maternel et criminel, de ceux qui avaient assassiné sa famille et détruit à jamais sa propre existence, autant que dans l'élément austro-hongrois d'une langue rescapée « du monde d'hier », exceptionnellement pure, qu'il prononçait avec une intensité discrète, proche de la douleur. C'est dans cette langue aussi qu'il a traduit la poésie des autres : Shakespeare, Ungaretti, Mandelstam, Henri Michaux... Et c'est cette langue elle-même que sa poésie continue de fouiller obstinément comme un ciel infini, si obstinément qu'elle en paraît, chez les poètes du moins, changée pour longtemps. On dit que Paul Celan est le plus grand poète de langue allemande depuis Rilke et cette renommée semble vouloir durer. Jean-Pierre Lefebvre

Paul Celan (nom d'écrivain de Paul Antschel) est né en 1920 à Czernowitz en Roumanie, dans une famille juive de langue allemande. Après une première année de médecine à Tours (1938-1939), Celan retourne dans son pays où il subit les persécutions fascistes et nazies : il est interné deux ans dans des camps de travail roumains ; victimes de la barbarie nazie, ses parents disparaissent en Transnistrie.

En 1947, il quitte la Roumanie pour Vienne en Autriche où il publie son premier livre « Le sable des urnes » (Der Sand aus den Urnen). Il s'installe en 1948 à Paris, où il occupe la fonction de lecteur d'allemand et de traducteur à l'École normale supérieure. Très vite reconnue dans l'espace germanophone et couronnée par des prix prestigieux comme celui de la Ville de Brème (1958) et le Georg-Büchner-Preis (1960), son œuvre, hautement complexe et radicalement novatrice, est le carrefour de toutes les traditions poétiques occidentales et juives, de Shakespeare à Mandelstam, en passant par Yehuda Halevi, Michaux, Ungaretti, Pessoa, Rimbaud, Valéry, Char, Cioran, Jacques Dupin dont Celan est l'incomparable traducteur.

Ses poèmes qui témoignent d'une extrême attention à l'histoire et à l'actualité, frappent aussi par leur sobriété, la simplicité et l'évidence de leur engagement en faveur de l'humain. L'œuvre de Paul Celan, et en particulier le célèbre *Fugue de la Mort (Todesfuge)*, qu'il tenait pour « un tombeau » (*Grab, Grabschrift*), est un témoignage et un combat contre toute forme de barbarie.

Paul Celan se jette dans la Seine à Paris en 1970.

La majeure partie de ses œuvres sont publiées en éditions bilingues.

« **Choix de poèmes** » réunis par l'auteur traduction Jean-Pierre Lefebvre chez Gallimard
« **Grille de Parole** », « **La rose de personne** », « **Renverse de souffle** », « **Partie de Neige** », « **De seuil en seuil** », « **Pavot et mémoire** » Points Seuil

Michael NYMAN

Né à Stratford, Londres le 23 mars 1944, est un compositeur, pianiste, librettiste et musicologue anglais essentiellement connu pour ses musiques de films, dont ceux de Peter Greenaway, de Neil Jordan, d'Andrew Niccol et de Jane Campion. Il compose également pour le spectacle vivant, opéras ou ballets, ainsi que pour divers ensembles instrumentaux. Il a collaboré avec de nombreux artistes et musiciens dont Carsten Nicolai ou Damon Albarn, chanteur du groupe Blur.

Michael Nyman suit des études supérieures de musique à la ACS Royal Academy of Music et au King's College de Londres, étudiant le piano, le clavecin, et la musique baroque anglaise, dont certains éléments se retrouveront dans ses compositions. Mélomane, il commence sa carrière en tant que critique musical, se mêlant tant de musique savante et expérimentale que de musique populaire ou de rock. Il est le premier à appliquer le terme minimalisme au domaine de la musique.

Il ne se tourne véritablement vers la composition qu'en 1976, avec une première expérience dans la musique de scène et un arrangement de chants populaires vénitiens pour une comédie de l'auteur italien Carlo Goldoni. C'est également en 1976 qu'il crée son propre ensemble, qui, avant d'être The Michael Nyman Band, s'appelait The Campiello Band. Sa collaboration avec le cinéaste Peter Greenaway, amorcée par quelques courts métrages à la fin des années 1960, se concrétise réellement avec le film *Meurtre dans un jardin anglais* en 1982.

Ses recherches musicologiques aboutissent à la publication, en 1974, du livre *Experimental Music - Cage and Beyond*, ouvrage théorique qui fait autorité dans le domaine de la musique contemporaine.

Sa musique trouve son inspiration dans la musique baroque anglaise et des compositeurs comme Haendel ou Purcell tout autant que dans la musique minimaliste ou répétitive de compositeurs contemporains comme Philip Glass.

Son expression artistique s'est diversifiée depuis 2008, avec la publication d'un recueil de photographies, *Sublime*, et l'exposition de photographies et de courts métrages dans une galerie d'art anglaise.

The Michael Nyman Songbook is a collection of art songs by Michael Nyman based on texts by Paul Celan, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare and Arthur Rimbaud. It was recorded as an album with Ute Lemper in 1991, and again as a concert film in 1992, under the direction of Volker Schlöndorff, again with Ute Lemper, though many of the musicians had changed. The songs have been recorded by others and as instrumentals, and are published by Chester Music. The album has been issued by both London Records and Argo Records, though the covers are the same except for the logo.

Annie Papin

Chanteuse, comédienne, auteur

Joue « **Grisélidis la catin révolutionnaire** » au Local Paris décembre 2017 d'après la correspondance de Grisélidis Réal à Jean-Luc Hennig éditée dans « la passe imaginaire » mise en scène de Régine Achille-Fould spectacle crée en 2008 au festival d'Avignon

Actuellement au cabaret Sauvage et en tournée elle est la patronne du **Barbes Café** spectacle musical de Méziane Azaïche sur l'histoire de l'immigration Algérienne, de même qu'elle continue d'interpréter avec le SAMU *Le cri du Vin* cabaret littéraire arrosé.

Ont précédé diverses créations de théâtre chanté et récitals, notamment :

Le banquet des mariées en 2009 et Le cabaret feuilleton sous ses formes diverses avec la Cie C. Hubeau depuis 2003 (mises en scène de Marie-Do Fréval).

Quel temps fait-il à Paris de Serge Hureau en 2004

L'amour Farci comédie musicale et culinaire originale en 1998, mise en scène Hélène Philippe

Tuba Song récital de chansons de Kurt Weill avec le Tubapak de Marc Steckar en 1996,

Chez Rip de Samuel Bonnafil au Théâtre du campagnol en 1995.

Vue sur l'amer, cabaret Jacques Prévert, *Chansons noires ou l'heure du crime* à la création de la Bilipo, *Quand on vous aime comme ça* au Grand Palais en 1992, pour l'exposition ToulouseLautrec. Aussi elle "illustre" les conférences de Claude Duneton sur *l'histoire de la Chanson Française*.

Elle est Jenny dans *L'opéra de Quat'sous*, mis en scène par P-J Valentin au Konstanz Theater 1987 Elle est la chanteuse et la fondatrice de l'orchestre *Apache zazou*, orchestre de jazz-musette. En duo avec **Artus** et un grand répertoire de chansons françaises elle a parcouru le monde et sa banlieue depuis 1976.

Ses derniers albums :

« **Où se mettre** » 2017 Des airs dans la ville Compositions originales jazz (textes et musiques) avec Michel Barbe, Didier Sarrazin, Stéphane Nossereau et Thierry Bretonnet.

«*L'Amour farci*», livre/disque, publié à l'Epure en 2006, textes des chansons illustrés par Léa Lord.

« *De moi z'à vous* » dont elle est en grande partie l'auteur chez Frémeaux/La Lichère 2001

« **Un ange Passe** » Des airs dans la ville avec **Annie et Artus** 1992

Annie Papin mène une carrière très éclectique : théâtre, dont théâtre de rue, chansons françaises du répertoire ou originales, Jazz, orchestre de bal , cabaret, écriture. C'est surtout de belles rencontres de création qui orientent sa vie artistique.

Aurore Voahangy Coriton

pianiste

Elle a suivi sa formation de pianiste au Conservatoire de Cachan avec Dominique Deluzé, puis à l'Ecole Normale de Musique de Paris avec Marguerite Myers (elle-même formée par Maurice Ravel), et avec André Gorog.

Elle se forme aussi à l'art dramatique au Conservatoire de Paris 10ème avec Jean-Pierre Martineau et au Conservatoire de Bourg-la-Reine avec Cécile Grandin.

Son parcours artistique se caractérise par un choix de création éclectique ouvert sur la musique et le théâtre. Parallèlement elle enseigne la musique (cours de piano), anime des ateliers collectifs : « Comédie musicale », « Musique en scène » ; et dirige une chorale « En Choeur ».

Après avoir donné des récitals de piano, elle s'oriente vers le théâtre musical (interprétation, composition et mise en scène).

Avec entre autres :

- *Léonce et Léna* de Georg Büchner en tant que compositrice et metteuse en scène (Les Artiens)
- *Bureau de tabac* de Fernando Pessoa en tant que musicienne et comédienne (Les Artiens)
- *Les chansons madécasses* de Ravel/de Parny en tant que metteuse en scène et directrice musicale (Les Artiens)
- *La voix humaine* de Poulenc/Cocteau sous la direction d'Irène Jarsky en tant que pianiste (La voix contemporaine)
- *Strike up the band* de Gerschwin, en tant que pianiste, comédienne et chanteuse (Scène Nationale de Quimper)
- *Les derniers jours de l'Humanité* de Karl Kraus en tant que pianiste (Collectif La Machinerie)
- *Récital Eisler/Holländer/Weill* en tant que pianiste et comédienne (Les Artiens)
- *C'est la vie Hopla!*, récital/cabaret en tant que pianiste (Collectif La Machinerie)
- *Macbeth* de W. Shakespeare en tant que musicienne (Collectif La Machinerie)
- *Cabaret Alice* d'après Alice aux pays des merveilles et A travers le miroir de L. Caroll en tant que musicienne (Collectif La Machinerie)

Depuis 2003, elle travaille et tourne avec la chanteuse malgache Hanta, auprès de qui elle renoue avec la culture musicale de ses origines avec qui elle a créé un spectacle de contes musicaux malgaches. Elle a aussi tourné en quartet avec Nawal, la voix des Comores.

Hélène Bass

Violoncelliste

Pianiste depuis toujours (*passionnée de 4 mains et d'accompagnement*), violoncelliste depuis juste un peu moins (*orchestre Loewenguth dès 66*), Hélène a pu, sur ces bases, inventer des ponts avec toutes les formes d'expressions artistiques jusqu'à immiscer sa musique dans les conversations, portée par les espaces sonores, gestuels, colorés, sculptés.

Dès 1974 elle joue avec le *théâtre expérimental* des Matinaux, et enregistre avec le compositeur P. Arand pour le Théâtre Éclaté. Elle aborde le travail de la *voix* et du *corps* avec D. Montain, l'Arfi, l'Ariam ; S. Mowlik, T. Nawrot, V. Lehuche, et les *chorégraphes* K. Saporta et O. Duboc pour lesquelles elle est appelée à composer et improviser.

Rencontrant le *jazz* à Chateaufallon, elle participe à l'aventure de grandes formations : Celestial communication orchestra, un drame musical instantané, l'orchestre de tchatcha de J. Racaille, N. Frize, le 11tet de F. Tusques (« Portrait en bleu de la dame de... »)

Elle croise des musiciens comme J. Rémus, H. Sage, A. Hansberry, N. Abou Darham, B. Girard, L. Bass, F. Cotinaud, Leslie Lind, S. Adam, M. Derouin, E. Küffler, F. Pujol, N. Werchowska ...

Sur scène avec F. Chateau, l'Atroupement, le *théâtre* du Campagnol, elle joue *sur l'eau et dans la rue* avec Ilotopie, Métalovoice, Urban Sax, la Cie Foraine, dans les *installations* son-cinéma de M. Klonaris et K. Thomadaki.

En 95 elle participe à la création du *5tet* Hot Chills qui invente ses écritures pour l'improvisation. En 97 elle forme un *duo* avec F. Tusques pour un portrait de C. Magny.

Elle co-crée le groupe *Liamm*, lauréat du Kan ar Bobl 2004, mêle sa musique à des *spectacles équestres* (joués à Mille sabots, Malguénac), *accompagne des chanteurs* (J. Bosc, P. Moreau, NathaL, A. Di Prima, ens vocaux), des *lectures* (Querbes, Manosque avec C. Bartoli, L. Rousselet, F. Rodriguez).

depuis 2012 : Spectacle d'ombres et poésie "je vous écris..." (Michaux) Cie passages.

depuis 2013 : « rencontres » pour bébés et parents, Cie la Mangouste

2014 : Création du spectacle (Re)mue - Cie Passeurs d'Oz (danse-lecture-complices)

2014 : Création du Duo avec D. Fonfrède (voix parlée et chantée, avec et sans paroles)

2015 : Chansons italiennes en trio avec Angelo di Prima (chant/perc) et F. Dang (guit/voix)

Elle intervient dans des stages de formation de comédiens, de danseurs, propose des solos sur mesure. Elle s'intéresse particulièrement à l'interaction avec les bébés et les personnes âgées, aux voix des gens, à leur motricité, leur silence.

www.helenebass.com

Discographie : Liamm / Ce soir au crépuscule / Films oraux / Celestial Com Orch / un dmi / C. Magny / Tusques hommage à C. Magny / Racaille-rimes en bulles / Hot Chills-par les temps qui courent / Chants de bébés / Musiques de films / scène : Gens de Gaza / Re-mue / M. Rosner-chemins de célébration

LES VIOLONCELANES AUX QUATRE VENTS à Séné le 25 Février 2018