

Musique
ancienne
ME 23 OCT. 2013
FOYER

OPERA DE LILLE
SAISON 2013-2014

SAISON
10!

LES CONCERTS DU MERCREDI

DIVINE MADNESS **LUTE SONGS**

AVEC

Clare Wilkinson chant

Sofie Vanden Eynde luth et théorbe

Moneim Adwan chant et oud

En partenariat avec les **Liaisons Musicales de Marcq-en-Barœul**

La musique posséderait-elle le pouvoir universel d'ébranler l'âme ? C'est de cette interrogation que découle le programme *Divine Madness*. Principe commun aux univers de la Renaissance anglaise et du soufisme arabe, la mélancolie, entendue comme désir d'éternité, fut une source d'inspiration intarissable à laquelle vinrent s'abreuver des générations d'artistes, qu'ils soient compositeurs ou poètes, d'Orient ou d'Occident. Elle constitue ainsi la trame émotionnelle, tant des *lute-songs* de John Dowland et de Thomas Smetryns que de la poésie de Mahmoud Darwich, et se décline en une large palette de thèmes : séparation, intimité, amour impossible, etc. Par-delà les frontières du temps, de l'espace et de la culture, *Divine Madness* explore en un jeu de miroirs croisés ces traditions musicales et littéraires a priori éloignées. Pour mener à bien ce projet cross-over, la jeune luthiste Sofie Vanden Eynde s'est entourée de deux musiciens d'exception : la mezzo-soprano Clare Wilkinson, aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures interprètes du répertoire anglais, et le chanteur, compositeur et joueur de oud palestinien Moneim Adwan. De cette union harmonieuse des voix et des cordes découle un univers d'une grande sensibilité où la musique se veut vecteur de changement, de dialogue, et de spiritualité.

PROGRAMME

Divine Madness – Souls in exile

I. LA SÉPARATION

So beauty on the waters stood

Paroles : Ben Jonson (1572-1637) - Musique : Alfonso Ferrabosco (1575-1628)

Asghi ilal ney

Paroles : Jalalu'ddin Rumi (1207-1273) - Musique : Moneim Adwan (° 1970)

II. DES LARMES / LA MÉLANCOLIE

Lachrymae Antiquae

Musique : John Dowland (1563-1628)

Flow my tears / Tanhamero demo'I

Paroles : Anonyme - Musique : John Dowland

The Earl of Essex his Galliard

Musique : John Dowland

III. L'INTIMITÉ

Sappho de « 3 songs of Sighs and Tears »

Paroles : Christina Rossetti (1830-1894) - Musique : Thomas Smetryns (° 1977)

Song de « 3 songs of Sighs and Tears »

Paroles : Christina Rossetti - Musique : Thomas Smetryns

V. L'AMOUR IMPOSSIBLE

Hero's Complaint to Leander

Paroles : Anonyme - Musique : Nicolas Lanier (1588-1666)

Kan yanqosuna 'adder

Paroles : Mahmoud Darwich (1941-2008) - Musique : Moneim Adwan

VI. LA LUMIÈRE, L'ESSENCE DE L'OBSCURITÉ

Mr. Dowland's Midnight

Musique : John Dowland

Go nightly cares

Paroles : Anonyme - Musique : John Dowland (1563-1628)

Tala'a albadro fi Doja ahear

Paroles : Muhyiddin Ibn Arabi (1165-1240) - Musique : Moneim Adwan

TEXTES CHANTÉS

SO BEAUTIE ON THE WATERS STOOD

So beautie on the waters stood,
When Love had ser'd earth from fload,
So when he parted ayre from fire,
Hee did with Concord all inspire,
And then a motion hee them taught,
That elder than himselfe was thought,
Which thought was yet the childe of earth.
For love is elder than his birth.

ASGHI ILAL NEY (ÉCOUTE LE NEY)

Écouter l'histoire racontée par le roseau,
d'être séparés.

Depuis que j'ai été coupé de la roselière,
Je crée ce son en pleurant.

Toute personne parmi les personnes amoureuses
comprend ce que je dis.

Toute personne a tiré d'une source
aspire à revenir en arrière.

À tout rassemblement que je suis là,
mêlant dans les rires et le deuil,

un ami à chacun, mais peu
entendront les secrets cachés

dans les notes. Pas d'oreilles pour cela.
Le corps écoulant de l'esprit,

esprit contre le corps: pas de dissimulation
de ce mélange. Mais il ne nous a pas donné

à voir l'âme. La flûte de roseau
est le feu, pas le vent. Sans l'avoir, on est rien.

Entendre l'amour feu emmêlés
dans les roseaux notes, comme perplexité

se fond dans le vin. Le roseau le compagnon
d'une personne séparé de son ami, ses mélodies ont déchiré nos voiles.
Qui a vu un poison et un élixir comme le roseau?
Qui a vu un compagnon harmonieux et un ami de la nostalgie comme le ro-
seau?

Le roseau est un décès et une vie combinés. Une intimité
et le désir d'intimité, une chanson. Une cession désastreuse

et un amour bien, ensemble. Dans notre désir, les jours sont devenus
(comme) soir;
les jours sont devenus compagnons de route avec des fièvres brûlantes.

Ne comprends pas ton que celui qui sait le sens de l'impossibilité,
Raccourcissons le parole lorsque la demande n'a pas de sens (est inutile).

FLOW MY TEARS

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

SAPPHO

I sigh at day-dawn, and I sigh
When the dull day is passing by.
I sigh at evening, and again
I sigh when night brings sleep to men.
Oh! it were far better to die
Than thus forever mourn and sigh,
And in death's dreamless sleep to be

Unconscious that none weep for me;
Eased from my weight of heaviness,
Forgetful of forgetfulness,
Resting from care and pain and sorrow
Thro' the long night that knows no morrow;
Living unloved, to die unknown,
Unwept, untended,

SONG

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;

I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

NOR COM'ST THOU YET (HERO'S COMPLAINT TO LEANDER)

Nor com'st thou yet, my slothful love, nor yet;
Leander, O my Leander!
Can'st thou forget thy Hero?
Leander, why dost thou stay?
Who holds thee?
Cruel! What hath begot delay?

Too soon, alas, the rosy finger'd morn
will chase the darksome night;
Ah me! I burn,
and die in these my languishing desires.

See, see the taper wastes in his own fires, like me,
and will spent before you come.
Make hast then, my Leander, prithe come.
Behold the wind and seas, deaf and enrag'd,
My imprecations have in part assuag'd.
Their fury's past,
but thou more deaf than they,
More merciless torment'st me with delay.
If far from hence,
upon thy native shore,
such high delights thou tak'st,
why did'st thou more incite my hot desires,
with faithless lines;
flattering me with promise,
that when the winds became less high,
and shores had some repose,
if I did but the friendly torch expose to be thy guide,
thou would'st not fail to come.

The shore have peace;
the winds and seas are dumb;
thy Hero here attends thee,
and the light invades the horror of the sable night.
Come quickly then,
and in these arms appear,
that have been oft thy chiefest calm, thy sphere.

Wretch that I am!
'Tis so; Ye Gods 'tis so;
whilst here I vent to Heav'n and seas my woe,
he at Abydos with a newer flame,
forgets that e'er he heard poor Hero's name.

Ah! Lighter than blossoms, or the fleeting air, that sheds them;
How, o how can'st thou repair thy broken faith?
Is this thy dear respects thou bear'st to oaths and vows?
Thus to neglect both Citherea and her nun?
Is this the inviolable band of Hymen?
This the knot before the sacred altar made of seaborne Venus?
Heav'ns lend your aid and arm yourselves in thunder.

Oh, but stay: what vain thoughts transport thee Hero?
Away with jealous fury;
Leander's thine, thou his,
and the poor youth at home lamenting is
the wary eyes of his old parents;
Now steals from them apace unto the shore;
now with hasty hand doth fling his robes from him,
and even now, bold boy attempts to swim,
parting the swelling waves with iv'ry arms,
borne up a lone by love's all pow'rful charms.
You gentle peaceful winds, if ever love had pow'r in you,
if ever you did prove least spark of Cupid's flame,
for pity's sake, with softest gales more smooth and easy make,
the troubled floods unto my soul's delight.
You show'rs, you storms, and tempests black as night
retire your fury till my love appear,
and bless these shores in safety,
and I here within my arms infold my only treasure.
Then, all enrag'd with horror,
send at pleasure the frothy billows high as Heav'n,
that he may here for e'er be forced to dwell with me.
But hark, o wonder!
What sudden storm is this?
Seas menace heav'ns and the winds do hiss in scorn of this my just request.
Retire, retire my too, too vent'rous love; retire;
tempt not the angry seas.
Ah me!
Ah me, the light, the light's blown out.
O gods; o deadly night; Neptune, Aeolus,
Ye powerful deities,
spare, o spare my jewel; pity the cries and tears of wretched Hero.
'Tis Leander trusts you with his love and life, fair Leander, beauty of these
shores.

See, see the bashful morn,
for sorrow of my great laments, hath torn, through cloudy night,
a passage to my aid,
and here beneath, amidst the horrid shade,
by her faint light,
something me thinks I spy, resembling my soul's joy.

Woe's me, 'tis he,
drown'd by th'impetuous floods.
O dismal hour!
Curst be the seas, these shores,
this light, this tow'r.
In spite of fate, dear love to thee I come.
Leander's bosom shall be Hero's tomb.

KAN YANQOSUNA 'ADDER (IL NOUS MANQUAIT UN PRÉSENT)

Partons tels que nous sommes:
Une femme libre
Et son ami fidèle.
Partons ensemble dans deux chemins.
Partons tels que nous sommes, unis
Et séparés.
Rien ne nous fait mal,
Ni le divorce des colombes
Ni le vent autour des églises...
Ou le froid au creux des mains.
Les amandiers n'ont pas assez fleuri.
Souris et ils fleuriront encore
Entre les papillons de tes fossettes.

(...)

De Babylone, nous sommes venus
Avec le vent
Et vers Babylone, nous marchons...
Mon voyage n'était pas suffisant
Pour que, sur ma trace, les pins
Se changent en mots de louanges du lieu méridional.
Nous sommes bons ici. Vent du nord,
Notre vent, et méridionales, les chansons.

Suis-je une autre toi ?
Et toi, un autre moi ?
Ce n'est pas mon chemin à la terre de ma liberté,
Mon chemin à mon corps
Et moi, je ne serai pas moi à deux fois
Maintenant que mon passé a pris la place de mon lendemain,
Que je me suis scindée en deux femmes.
Je ne suis ni orientale
Ni occidentale
Et je ne suis pas un olivier qui a ombragé deux versets.
Partons donc.
"Pas de solutions collectives aux obsessions personnelles".
Il ne suffisait pas d'être ensemble
Pour être ensemble...
Il nous manquait un présent pour voir
Où nous étions. Partons tels que nous sommes,
Une femme libre
Et son vieil ami.
Partons ensemble dans deux chemins.
Partons ensemble
Et soyons bons...

(...)

GOE NIGHTLY CARES

Goe nightly cares, the enemy to rest,
Forbear a while to vex my grieved sprite,
So long your weight hath lyne upon my breast,
that loe I live of life bereaved quite,
O give me time to draw my weary breath,
Or let me dye, as I desire the death.
Welcome sweete death, oh life, no life, a hell,
Then thus, and thus I bid the world farewell.

TALA'A ALBADRO FI DOJA ACHEAR

(DANS LA NUIT DE LA CHEVELURE)

Dans la nuit de la chevelure se lève la pleine lune,
Et le narcissé des yeux inonde les roses.
Belle, l'orgueil des belles,
Par sa lumière la lune est éclipsée.
Plus éclatante que le soleil,
Image incomparable à toute autre image.
De son orteil elle frôle l'orbite de la lumière,
Et sa couronne domine tout ce qui est terrestre.
Passe-t-elle par la conscience, l'imagination la blesse.
Qu'advient-il si par la vision elle passait?

Idole, en l'évoquant, je la rends impalpable,
Invisible au regard partout où il erre.
La métaphore voulant la manifester,
Cède devant son sublime.
S'évertuant à la qualifier,
Elle ne peut l'atteindre.
Les montures sont à même de se délasser,
Et non la pensée en sa poursuite.
Elle transfigure qui d'elle s'éprend,
L'élevant au-dessus des humains,
Par souci que le pur en elle
Ne se mêle à l'impur du torrent.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Clare Wilkinson chant

Née à Manchester dans une famille de musiciens, Clare Wilkinson étudie au Trinity College of Music. En 2004, elle travaille pour la première fois avec Sir John Eliot Gardiner sous la direction duquel elle chante, entre autre, les principales œuvres de Bach. Elle chante avec des chefs réputés comme Andrew Parrott, Christophe Rousset, Richard Egarr, Daniel Reuss, Nicolas Kraemer, Michael Willens et Bart Van Reyn ; et dans des lieux prestigieux tels que le Wigmore Hall, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Royal Albert Hall, la Philharmonie de Hong Kong, les Petronas Twin Towers de Kuala Lumpur, le Théâtre de Champs Elysées et le Lincoln Center.

En 2012-2013, elle fait ses débuts avec le Bachkoor Holland, avec le Scottish Chamber Orchestra et avec la Nederlands Bach Society.

Également à l'aise en compagnie d'un consort de violes, Clare Wilkinson se produit régulièrement avec Fretwork et The Rose Consort of Viols, dans un répertoire s'étendant de la Renaissance à des œuvres contemporaines - elle a donné en création plusieurs œuvres écrites pour elle au Wingmore Hall avec Fretwork.

Sofie Vanden Eynde luth & théorbe

Sofie Vanden Eynde est née en Belgique. Elle apprend la guitare dès son plus jeune âge et son intérêt pour la musique de la Renaissance et de l'époque baroque la conduit à s'intéresser au luth et au théorbe. Elle étudie avec Philippe Malfeyt au Conservatoire de Gand. Elle entre ensuite dans la classe d'Hopkinson Smith à la Schola Cantorum de Bâle. Elle se produit régulièrement avec des ensembles tels que Le Tendre Amour, Encantar, ou The Queen's Consort. Son ensemble Le Jardin Secret a remporté le Premier Prix et le Prix du Public au York Early Music International Young Artists Competition en 2007. Sofie Vanden Eynde participe à des festivals renommés tels que le Festival des Flandres, Styriarte, AMUZ, Regensburger Tage der Alte Musik, BOZAR, Early Music Festival York, le Festival de Musique Ancienne de Sarrebourg, Organisatie Oude Muziek, Brighton Early Music Festival, Suffolk Villages Festival, Euroconcert, Brezice Festival, Musica Sacra, Dag van de Oude Muziek ou Händel Festival. Elle a obtenu en 2006 le prix de la reconnaissance artistique de Lommel, sa ville natale.

Moneim Adwan chant, oud

Moneim Adwan, chanteur, compositeur, joueur de oud (luth oriental) et chef de chœur, est né à Rafah, dans la bande de Gaza en Palestine, en 1970. Il a commencé à chanter dès son enfance des chansons traditionnelles palestiniennes. Issu d'une famille de cheikhs, la récitation coranique (*tajwid*) fait aussi partie de son environnement sonore. Il chantera aussi l'exil, la patrie perdue, l'amour en reprenant, plus tard, les poésies du célèbre poète palestinien Mahmoud Darwich. Il découvre l'oud à 17 ans et part l'étudier à l'Université de Tripoli où il obtient une maîtrise en musicologie avec les professeurs Fateh El-Ramiz (chant) et Abdallah Saubai (oud). Après ses études, Moneim Adwan commence une tournée en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et en Irak. De retour à Rafah en 1994, il travaille comme musicien pour différents événements organisés par le gouvernement palestinien, ce qui fait de lui un chanteur au statut national.

LE DISQUE *DIVINE MADNESS* EST PARU CHEZ CYPRÈS EN VENTE À LA BILLETTERIE

PROCHAIN CONCERT DU MERCREDI

Ensemble vocal

En partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille

ILLUMINATIONS
POLYPHONIES DE LA RENAISSANCE

6 novembre

Ensemble l'Échelle - Caroline Marçot cantus - Charles Barbier, contratenor - Philippe Froeliger, ténor - Julien Reynaud quintus - Frédéric Bourreau bassus - Volny Hostiou serpent

Ce programme propose une lecture chantée d'enluminures, des microcosmes sonores complets cousus de fil d'or, en ouverture de l'exposition "Illuminations" du Palais des Beaux-Arts, qui se tiendra du 8 novembre 2013 au 10 février 2014.