ensemble vocal Soli-Tutti direction Denis Gautheyrie

MUTAZIONE

spectacle polyphonique d'après

7 quistioni de Tonì Casalonga et Ghjuvan Petru Ristori

Création Automne 2015

SOLI-TUTTI

Depuis plus de 20 ans, les 12 chanteurs professionnels de l'ensemble vocal Soli-Tutti explorent le répertoire polyphonique avec passion et s'attachent plus particulièrement à encourager la création contemporaine. En résidence permanente à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, l'ensemble est dirigé par Denis Gautheyrie.

Ses nombreux échanges et tournées à l'étranger enrichissent ses pratiques et ses choix musicaux. Son goût pour la mise en espace et le théâtre musical lui permet également de défendre une vision originale du répertoire polyphonique.

Soli-Tutti Basilique Saint Rémi de Reims - mai 2014

(de droite à gauche) Nicole Casalonga, Jean-Philippe Dequin, Tonì Casalonga et Denis Gautheyrie Casa Musicale de Pigna

MUTAZIONE

Il y a quelques années, l'ensemble vocal Soli-Tutti a eu la chance de partager des créations musicales avec des musiciens de la Casa Musicale de Pigna. Ensemble ou séparément, nous avons chanté à Calvi, Corbara, Bastia, Corte, Ajaccio, Bonifacio... également en Bretagne, à Paris et lors d'une tournée au Brésil.

Nous avons gardé un souvenir très fort de ces aventures musicales qui nous avaient permis de découvrir la richesse du patrimoine et de la création artistique corse tout autant que son universalité.

Lors d'une récente visite d'amitié à Pigna, nous avons redécouvert le travail de Tonì Casalonga et plus particulièrement la série de tableaux «7 quistioni» qui a inspiré le poète Ghjuvan Petru Ristori. Leur collaboration a été publiée dans un recueil aux éditions Albiana, avec une note de présentation de Tonì qui explique ce questionnement face à la « mutation » qui nous assaille (voir le dossier ci-joint).

J'ai alors proposé à Toni de demander à 7 compositeurs, parmi ceux que nous avons côtoyés ces dernières années, et qui me semblent partager avec nous ce questionnement et notre intérêt pour les cultures méditerranéennes, de composer chacun à leur manière une «chanson», chacun sur l'un des 7 poèmes.

Comme un regard polyphonique extérieur et curieux posé sur les images et la poésie de la culture corse d'aujourd'hui.

Il s'agit de réunir ces musiques, ces peintures et ces textes en un spectacle qui mêlera voix et images et qui sera créé par les chanteurs de Soli-Tutti à la Casa Musicale de Pigna et présenté dans plusieurs villes de Corse en octobre 2015.

Denis Gautheyrie 3 octobre 2014

7 questions7 poèmes7 compositeurs

Eveline Andréani - Paese ?
Jonathan Bell - Pecure ?
Zad Moultaka - Pagliaghju ?
Jean-Philippe Dequin - Sumere ?
Jean-Paul Olive - Fichi ?`
Enrique Muñoz - Alivu ?
Giovanna Marini - Tomba ?

7 QUESTIONI U SPAZIU, L'ISULA ROSSA

C'est sous la forme d'une suite picturale, presque une BD, que je m'interroge sept fois à propos de ces choses simples qui, sous l'effet de la mutation, disparaissent sans que nous y prenions vraiment garde.

Quel destin pour ce qui nous semble être une partie de nous-mêmes, à un tel point que nous en perdons la distance du regard ? Qu'en est-il désormais des choses et des mots qui s'estompent silencieusement dans la brume de notre quotidien : paese (village), pecure (brebis), pagliaghju (pailler), sumere (âne), fichi (figues), alivu (olivier), tomba (tombeau)?

Si nous pensons à Fukushima, quel sens a, aujourd'hui, le geste artistique ? Est-il encore temps de tracer des signes, de prendre couleurs et pinceaux, de chercher des harmonies dans l'espace limité et étroit du tableau ?

S'omu pensa à Fukushimà, chì sensu hà, oghje, u gestu artisticu? Serà sempre tempu di traccià segni, di piglià culori è pinnelli, di circà armunìa nantu à u spaziu limitatu è strettu di un quadru?

Mais ce tableau peut être est-il la métaphore de l'univers, et notre vie quotidienne le miroir du monde... Alors, cela vaut la peine de regarder autour de nous où sont nos propres Fukushima. Je veux parler de ces choses faites pour produire de l'énergie positive et qui se retournent et deviennent, par surprise, négatives.

Ma forse 'ssu quadru pò esse a metàfura di l'universu, è a nostra vita d'ogni ghjornu pò esse u spechju di u mondu. Allora ne vale a pena di guardà in giru à noi induve elli sò i Fukushimà nustrali. Vogliu dì e cose fatte pè circà di pruduce energìa pusitiva è chì si rivoltaltanu negativamente a surpresa.

Notre regard découvre à ce moment des centaines, des milliers de petites catastrophes qui contaminent notre propre terre sans même que nous en prenions conscience. Et de cette mutation, il n'y a pas d'autre responsable que nous-mêmes. Sans doute, désormais, ouvrir les yeux et regarder la réalité est-il devenu une nécessité.

U nostru sgardu scopre tandu centinare, millaie di piccule catastrofe chì cuntamineghjanu a nostra propria terra senza mancu chì noi ne piglimu cuscenza. È d'issa mutazione, altri rispunsevuli chè noi ùn ci n'hè. Forse chì, ormai, apre l'ochji è guardà a rialità diventa una necessità.

Ainsi, le geste artistique tente de prendre sens en se posant question, non en paroles mais en signes, en forme et en couleurs. Car certaines choses portent en elles-mêmes leur propre signification. Elles sont somme les anciens oracles dont parlait Démocrite qui « ne parlent ni se taisent, mais font signe ».

Cusì, u gestu artisticu cerca di piglià sensu punendusi quistioni, mica in parole ma in segni, in forme è in culori. Perchè certe cose, da per elle, portanu u so' significatu. Sò cume i vechii oraculi ch'ellu dicia Democrite chì « nè parlanu ne tacenu, ma facenu segni ».

C'est, me semble-t-il, la responsabilité que doit prendre aujourd'hui le geste artistique. Mi si pare chì oghje, hè quella a respunsabilità ch'ellu deve piglià u gestu artisticu.

Tableaux de Tonì Casalonga Poèmes de Ghjuvan Petru Ristori

Paese?

Amu e so' muraglie di calcina, Sumiglianti à l'ocra di a terra, È chì à e premizie di a sera Si coglienu u sole chi declina.

Po' amu i so' tetti fiaricanti Chì centu stagioni anu biscottu Amu a campana chì face mottu A chjesa chì alloghja quatru santi.

Invece odiu l'ardigni muderni, Chì, pè fà case di villigiatura Culpiscenu sta sublima natura È muri ch'o cridiamu eterni.

G.P. Ristori

J'aime ses murs de chaux Semblables à l'ocre de la terre Qui, quand le soir arrive, Recueillent le soleil qui décline.

J'aime ses toits enflammés Que cent saisons on recuits. J'aime la cloche qui me salue, L'église qui abrite quatre saints.

Par contre je hais les engins modernes Qui pour faire des résidences secondaires Frappent cette sublime nature Et ces murs que nous croyions éternels.

Pecure?

Marosulu trimulante In un mare di verdura E pecure in pascura, S'ell' anu arba bundante, Calanu poca primura À a ghjente viandante.

Merezanu una crìa Attagnatusi a fame. Orgogliu di u reame È fiori di a campìa, Qualsiasi u pellame Campanu in armunìa.

Ma per a fascia cuntraria S'oscuranu e so' sarre,
Oraculu di cagnare,
Maganziosu, chi trafaria È minaccieghja e tarre,
Un nulu ghjuntu per aria
Dà l'aldilà di u mare.

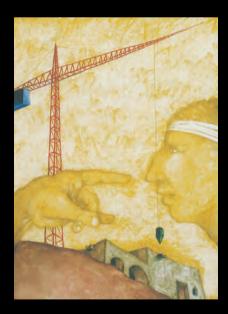
G.P. Ristori

Brebis?

Vague tremblante
Dans une mer de verdure
Les brebis au pâturage,
Si elles ont de l'herbe en abondance,
Accordent peu d'importance
Au gens qui passent.

Elles font une petite sieste Une fois leur faim calmée. Orgueil du royaume Et fleurs ornant les champs, Quel que soit leur pelage Elles vivent en harmonie.

Mais pour une période contraire S'obscurcissent ses sommets, Promesse de fureur, Magie, qui exagère Et menace la terre, Un nuage arrivé dans les airs Depuis l'autre côté de la mer.

Pagliaghju?

Figliulone di stu locu , fieghja,
Impippulatu, à tamba di sole,
Ciò chì prestu serà una maceghja,
Dimi s'ellu t'agrade o ti dole.
In tittella ci ferma qualchì teghja
È a sima di l'altu capimonte
Chì à ogni tunata trizineghja
È à venti cuntrarii face fronte.
Si passendu vicinu ci vistichi
L'ultimi testimoni d'un pianaghju
Capiscerai chì pè i t'antichi
Era di gran' primura 'ssu pagliaghju.

Moviti ch'ùn hè più tempu di dorme
Fà vede chè tù si l'erede degnu
Ancu si l'arte po cambià di norme
Usanu sempre quì petra è legnu.
Ricolla prestu a petra chì casca
È cessa d'aggringà ch'hè tempu vanu.
Aiò ! Ùn stà più à mani in tasca
Chi l'invigliosu cura da luntanu.

Ci puderesti vede cambiamentu Chi, certu, ti serà di pocu goiu. Quandu ci s'alzerà un casamentu Ma ùn ti rallegrà ch'ùn serà toiu.

Pailler?

Fils de ce lieu, observe,
Perché, ensoleillé,
Ce qui bientôt sera une ruine,
Dis-moi si cela te cause plaisir ou douleur.
En couverture demeurent quelques lauzes
Et la poutre du faîtage
Qui à chaque coup de tonnerre trésaille
Et fait front aux vents contraires.
Si, en passant tout près, tu trouves trace
Des ultimes témoins d'une implantation,
Tu comprendras que pour les anciens
Un pailler était une chose importante.

Agis, il n'est plus temps de dormir Montre que tu es le digne héritier Même si le métier peut changer de normes On utilise toujours ici le bois et la pierre. Remonte vite la pierre qui tombe Et cesse de paresser, c'est du temps perdu. Aiò! Ne reste pas les mains dans les poches Parce que l'envieux de loin s'en occupe.

Tu pourrais y trouver du changement Qui, certes, te plaira peu. Quand il s'y élèvera un immeuble Ne te réjouis pas : il ne sera pas pour toi.

G.P. Ristori

Sumere?

Pè furtuna, i sumeri Vita ùn hanu ch'è una ! Si sà bè chì quelli d'eri, Nati à gattiva luna, Anu patutu i ferri, A pastoghja è a funa.

Famiti, nunda addossu, Mancu quand'ellu piuvia, Mucature fin' à l'ossu Da a soma chì pendia, È pè beie à u fossu Falla piatta ci vulia.

Tutti quelli chì camponu Senza nè fenu nè paglia Cunnobinu pocu bonu, È qual'fubbe a so' vaglia, Cundanati si n'andonu À macellu per Italia.

Sti tempi ch'ùn sò più quelli, Onoreghjanu l'oziosu. Beati li sumerelli Chì dormenu à l'ascosu Po' pascenu i chjuselli È godenu u riposu.

Ma qualchì volta ci vole Cum'è à i tempi belli Ripiglià e stradiole, Francà poghji è ruscelli O tirà e carriole Pè trescinà i zitelli.

Quand'un ventu novu spazza C'hè più d'un usu chi more È i sumeri di razza Sentenu frighje u core D'avè cedutu a piazza À e macchine à mutore.

G.P. Ristori

Par chance, les ânes N'ont qu'une seule vie! On sait bien que ceux d'hier Nés à la mauvaise lune On souffert les fers, L'entrave et la corde.

Affamés, sans rien sur le dos, Même quand il pleuvait, Blessés jusqu'à l'os Par la charge qui penchait Et pour boire dans le fossé Obligés de se cacher.

Tous ceux qui vécurent Sans foin et sans paille Connurent peu de bien-être Et quelle que fut leur valeur Condamnés ils s'en furent Aux abattoirs en Italie.

Ces temps sont révolus, On fait honneur aux oisifs. Bienheureux les petits ânes Qui dorment à l'abri Puis paissent dans les prés Et jouissent du repos.

Mais quelques fois il faut
Comme au bon vieux temps
Reprendre les chemins,
Franchir les monts et les ruisseaux
Ou tirer des carrioles
Pour promener les enfants.

Quand le vent nouveau balaie Il y a plus d'un usage qui meurt Et les ânes de race Sentent se serrer leur coeur D'avoir du céder la place Aux machines à moteur.

Fichi?

Cù lugliu chì i cunvia, Prima ch'è i sulleoni, Per ste ripe di sulia Maturanu i fiuroni. Ùn serà mancu pè fame Ma ci vole ch'o vi dica Ch'o attagnu e mio brame In i rami d'una a fica.

È à sole setembrinu,
Da qualchì fica biancaghja,
Possu sparte u spuntinu
Cù a perfida ghjandaghja.
Po' quant' ellu m'hè stalvatu
D'assaghjà, cun addilettu,
À l'ombra d'un pergulatu,
Qualchì ficu viulettu.

Senza sentemmi famitu,
Di mane cum'è di sera,
Mai ricusu l'invitu
Di a mio ficuccia nera.
È, aspessu, spassighjendu
Ùn c'hè penseru ch'o sghisgi
Di coglie, solu per mendu,
Un punghju di fichi grisgi.

D'issa manna, fichi mele, A fica pensa 'gnitantu Ch'ell' hè a sorte cruele Chì li lascia siccà nantu.Ma solu duie cagioni, Interessu è capricci, Facenu truvà più boni I ficacci ghjunghjiticci.

Figues?

Avec juillet qui les convie,
Avant les fortes chaleurs,
Sur les coteaux ensoleillés
Murissent les figues-fleurs.
Sans doute n'est ce pas par faim
Mais il faut que je vous dise
Que je satisfais mes envies
Dans les rameaux d'un figuier.

Et au soleil de septembre,
De quelques figues blanches
Je peux partager le déjeuner
Avec le perfide geai.
Et puis, combien de fois m'est-il arrivé
De goûter avec délices
A l'ombre d'une treille
Quelques figues violettes.

Sans me sentir affamé, Le matin ou bien le soir, Je ne refuse jamais l'invitation De ma petite figue noire. Et souvent, me promenant, Il est impensable que je néglige De cueillir, juste par défaut, Une poignée de figues grises.

De cette manne, figue miel, Le figuier pense parfois Que c'est un sort cruel De les laisser sécher sur lui. ...Mais seulement deux raisons, L'intérêt et les caprices, Font qu'on trouve bien meilleures Les figues venues d'ailleurs.

Alivu?

Senz' alcunu paragone, Grisgiognu è verdicante, Ternu quant'è lucicante, Rozu più ch'è u pullone, Vechju quant'è Salamone Hè ghjuntu da u levante. Da la più luntana storia Hè un simbulu di gloria.

Cù u spinu nurchjacutu È e bracce turcinate, Da trè millaie d'annate, 'ssu vechju sempre furzutu Hè u testimone mutu Di e longhe trastusgiate. Si pò di incù certezza : Hè simbulu di saviezza.

S'ell' aliteghja u ventu
Per e valle, versu pieghja,
A tramula pendicheghja
È si culora d'argentu.
L'olivaghju hè cuntentu
Chi a divizia cutteghja.
Spendidore di speranza
Hè simbulu di bundanza.

Paceru universale
Ci porghje u so' ghjambone,
Ci vole sei persone
Pè avvinghje u pedale
È in a terra nustrale
Filza u so' radicone.
Vechju ma sempre viva
Hè un simbulu di pace.

Maestosu munimentu,
Patriarca di stu locu,
U fecenu trimà pocu
Trenta seculi di ventu.
Incù Diu d'accunsentu
Francatelu da u focu
Chi ghjé l'arburu cuccagna
Di a terra di Balagna.

G.P. Ristori

Olivier?

Sans aucun parangon,
Grisonnant et verdissant,
Aussi terne que brillant,
Aussi rude qu'un rejet,
Aussi vieux que Salomon
Il est arrivé du Levant.
Depuis la plus ancienne histoire
Il est un symbole de gloire.

Avec l'échine noueuse
Et les bras entortillés
Depuis trois milliers d'années
Ce vieillard toujours en force
Est le témoin muet
Des longues adversités.
On peut dire avec certitude :
C'est le symbole de la sagesse.

Si souffle le vent
Dans les vallées, ou vers les rivages
Sa fleur se penche
Et se colore d'argent.
Le cueilleur est content
Car la prospérité suit.
Distributeur d'espoir
Il est symbole d'abondance.

Pacificateur universel
Il nous tend son rameau,
Et il faut six personnes
Pour ceindre son tronc.
Dans notre terre
Il plante ses énormes racines
Vieilles mais toujours vivace,.
Il est un symbole de paix.

Majesstueux monument,
Patriarche de ce lieu,
Trente siècles de vent
Le firent peu trembler.
Avec le consentement de Dieu
Protégez-le du feu
Perce que c'est l'arbre-cocagne
De la terre de Balagne.

Tomba?

À l'arrembu d'un pughjale S'arrampicheghja a tomba Duve, in un sfrullu d'ale, Aspessu, una culomba, Cucculeghja è s'appola È quandu tuttu si tace, À u firmamentu colla, Serena, a Santa Pace.

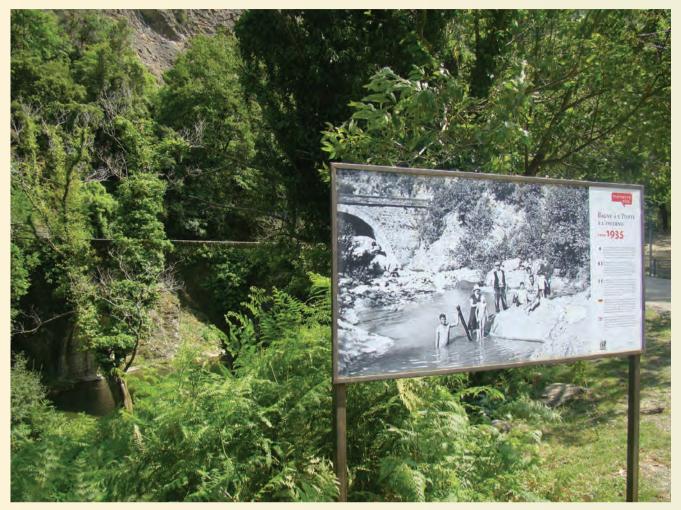
Qualchì cipressu custode Veghja u lettu ascosu Di l'alme venut'à gode U so' ultimu riposu È chì, à cennu di stelle Facenu mosse nuturne È visiteghjanu quelle Chì dormenu nentr'à l'urne.

G.P. Ristori

Tombeau?

A l'abri d'un mont S'accroche un tombeau Où, dans un frôlement d'aile, Souvent, une colombe Roucoule et se pose Et quand tout se tait Au firmament monte, Sereine, la Sainte Paix.

Quelque cyprès gardien Veille le lit caché Des âmes venues jouir De leur ultime repos Et qui, pareilles à des étoiles Se meuvent dans la nuit Et visitent celles Qui dorment dans l'urne.

Castagniccia - Pont de l'Enfer

Ensemble vocal Soli-Tutti

direction artistique Denis Gautheyrie administrateur Jean-Philippe Dequin

denis.gautheyrie@univ-paris8.fr jean-philippe.dequin@univ-paris8.fr www.solitutti.com