

Spectacle Festival d'automne

Le jardin amoureux de l'âme

Une échappée au cœur de la musique de Kaija Saariaho

Aleksi Barrière | Textes et paroles

Aurore Bassez | Percussions

Auranne Brunet-Manquat | Chorégraphie, danse

Pierre-Adrien Charpy | Électronique en temps réel

Raphaële Kennedy | Soprano

Stéphanie Mulot | Piano

Véronique Olivier de Sardan | Violoncelle

Lundi 17 novembre à 19h

Conservatoire TPM | Site de Toulon | Auditorium Robert Casadesus

Concert conté et dansé, autour des œuvres de Kaija Saariaho, en présence de l'auteur des textes, Aleksí Barrière. Compositrice de génie née à Helsinki, Kaija Saariaho (1952-2023) est influencée par la musique spectrale. Ses œuvres mêlent, avec délicatesse, justesse et virtuosité, une recherche sur le timbre, l'électroacoustique et les supports multimédia. Un hommage délicat à cette figure de proue de la musique contemporaine.

Programme

- 1 | ***Six Japanese Gardens, pour percussion et électronique*** (1993-1995)
Kaija Saariaho
- 2 | ***Lonh, pour soprano et électronique*** (1996)
Kaija Saariaho
- 3 | ***Serenatas, pour piano, violoncelle et percussion*** (2007)
Delicato | Agitato | Misterioso | Dolce
Kaija Saariaho

Textes d'Aleksí Barrière

Les Jardins suspendus

Haïkus dans *Six Japanese Gardens* d'après des poèmes de Masoaka Shiki (1867-1902), Friedrich Hölderlin (1770-1843), Sylvia Plath (1932-1963)

Texte et traduction de *Lonh*

Poème de Jaufré Rudel (1100-1147) | Traduction française de Jacques Roubaud (1932-2024)

Prologue et I

*Langand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz chans d'auzels de loing
e qand me sui partitz de lai
remembra-m d'un'amor de loing
vauc de talan enbroncs e clis
si que chans ni flors d'albepis
no-m platz plus que l'inverns gelatz*

Lorsque les jours sont longs en mai
m'est beau doux chant d'oiseaux de loin
et quand je me suis séparé de là
je me souviens d'un amour de loin
je vais de désir courbé et incliné
si bien que chant ni fleur d'aubépine
ne me plaisent plus que l'hiver gelé

II

*Ja mais d'amor no-m gauzirai
si no-m gau d'est'amor de loing
que gensor ni meillor non sai
vas nuilla part ni pres ni loing
tant es sos pretz verais e fis
que lai el renc dels sarrazis
fos eu per lieis chaitius clamatz*

Jamais d'amour je ne jouirai
si je ne jouis de cet amour de loin
car plus noble ni meilleure je ne sais
en aucun lieu ni près ni loin
tant est son prix véritable et sûr
que là-bas au royaume des Sarrasins
je voudrais pour elle être captif proclamé

III

*Iratz e gauzens m'en partrai
qan veirai cest'amor de loing
mas non sai coras la-m veirai
car trop son nostras terras loing
assatz i a portz e camis
e per aisso non sui devis
mas tot sia cum a Dieu platz*

Triste et joyeux je m'en séparerai
quand je verrai cet amour de loin
mais je ne sais quelle heure je la verrai
car trop sont nos terres loin
il y a tant de passages de chemins
et pour cela je ne suis pas devin
mais que tout soit comme à Dieu plaît

IV

*Be-m parra jois qan li qerrai
per amor Dieu l'amor de loing
e s'a lieis plai albergarai
pres de lieis si be-m sui de loing
adoncs parra-l parlamens fis
qand drutz loindas er tant vezis
c'ab bels digz jauzirai solatz*

Bien m'apparaîtra la joie quand je lui demanderai
pour l'amour de Dieu l'amour de loin
et s'il lui plaît j'hébergerai
près d'elle même si je suis de loin
alors viendra l'entretien fidèle
quand amant lointain je serai si proche
que de ses belles paroles je jouirai consolé

V

*Ben tenc lo Seignor per verai
per q'ieu veirai l'amor de loing
mas per un ben que m'en eschai
n'ai dos mals car tant m'es de loing
ai car me fos lai peleris
si que mos fustz e mos tapis
fos pelz sieus bels huoills remiratz*

Je tiens vraiment le Seigneur pour vrai
par qui je verrai l'amour de loin
mais pour un bien qui m'en échoit
j'en ai deux maux car elle est si loin
ah si j'étais là-bas pèlerin
pour que mon bâton et mon esclavine
fussent par ses beaux yeux contemplés

VI

*Dieus qe fetz tot qant ve ni vai
e fermet cest'amor de loing
me don poder qe-l cor eu n'ai
q'en breu veia l'amor de loing
veraiamen en locs aizis
si qe la cambra e-l jardis
mi resembles totz temps palatz*

Dieu qui fit tout ce qui vient et va
me donne pouvoir le cœur je l'ai
de bientôt voir l'amour de loin
véritablement en lieu propice
et que la chambre et le jardin
me paraissent toujours palais

VII

*Ver ditz qui m'apella lechai
ni desiran d'amor de loing
car nuills autre jois tant no-m plai
cum jauzimens d'amor de loing
mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis
q'enaissi-m fadet mos pairis
q'ieu ames e non fos amatz*

Il dit vrai qui me dit avide
et désirant l'amour de loin
car aucune joie ne me plaît
comme jouir de l'amour de loin
mais ce que je veux m'est tant interdit
ainsi m'a doté mon parrain
qu'aimant je n'aurai pas été aimé

Tornada

*Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis
totz sia mauditz lo pairis
qe-m fadet q'ieu non fos amatz*

Mais ce que je veux m'est interdit
qu'il soit donc maudit mon parrain
qui fit que je n'ai pas été aimé

