

C&D

le lab

MESSIAEN

Harawi - Chant
d'amour et de mort

MESSIAEN

Harawi – Chant
d'amour et de mort

Cycle pour Soprano et Piano, 1946

poème et musique de

Olivier Messiaen

installation et mise en espace

Jean-Philippe Clarac & Olivier Delœuil

chorégraphie

Lodie Kardouss

scénographie et lumières

Rick Martin

costumes

Thibaut Welchlin

avec

Karen Vourc'h (soprano)

Vanessa Wagner (piano)

Production Clarac & Delœuil > le lab,
avec la participation du Théâtre
National de Bordeaux en Aquitaine
Remerciements au Centre National
de la Danse Rhône-Alpes.
Créé à l'Opéra Comique
le 23 avril 2013.
Spectacle sans entracte, durée : 1h

FR

“Alors qu’à l’ordinaire *Harawi* se chante comme un cycle vocal traditionnel, il est ici sobrement et intelligemment mis en scène par Jean-Philippe Clarac, Olivier Delæuil et la chorégraphe Lodie Kardouss, qui évitent les deux écueils de la sèche abstraction et de la scénographie narrative. On ne peut que saluer un spectacle de toute beauté.”

ENG

“Harawi is usually performed as a strict stand-and-sing recital. But here the song cycle is elegantly and cleverly staged by Jean-Philippe Clarac, Olivier Delæuil and choreographer Lodie Kardouss. Their staging avoids both strict abstraction and plain storytelling. One can just applaud to such a beautiful production.”

INTENTIONS

FR

Comment peut-on visualiser certaines couleurs à l'écoute de certains sons ? Si la synesthésie permettait à Olivier Messiaen de voir mentalement des couleurs à l'audition de certains accords, pour la plupart d'entre nous l'opération s'avère tout simplement impossible. Impossible, sauf à y être un petit peu aidé...

Aidés par le numérique, et cherchant à ressentir l'éblouissement du Son-Couleur décrit par Olivier Messiaen, nous avons conçu pour *Harawi* une Installation qui plonge les spectateurs dans un climat délibérément onirique.

Pouvant être installée sur la scène d'un théâtre, dans un studio, un musée ou en plein air, notre aire de jeu accueille 35 Totems métalliques, disposés en quinconce. Le piano lui-même est

ENG

How can you experience colours when hearing music ? How can you visualize red, yellow or blue, when listening to specific chords ? French composer Olivier Messiaen said he was able to do so. He explained that he perceived colours when he heard certain musical chords [a phenomenon known as synaesthesia]. Combinations of these colours, he said, were crucial in his compositional process.

Our intention for his song cycle Harawi is to recreate this very unique sound-colour relationship. We have conceived an Installation which, thanks to a computerized system of LED digital lighting, immerses audience members in a colourful and dreamlike atmosphere.

Our Installation can be placed on an opera stage, in a dance studio, or in an art museum.

“un labyrinthe
de couleurs
constamment
renouvelées”

enchâssé dans cette Installation, tandis que la chanteuse peut se déplacer librement au sein de cette “forêt” de Totems métalliques.

À l'extrémité de chacun des Totems, une grosse ampoule électrique à filament apparent, de facture en apparence classique. En apparence seulement car, au fil des 12 mélodies du cycle, chaque ampoule se met en effet à changer de couleur, et à varier en intensité, se mettant aussi à scintiller selon des rythmes apparemment aléatoires.

Tous les Totems et leurs ampoules sont en effet connectés à un logiciel informatique qui “pilote” l'Installation, en direct et en temps réel, en fonction des indications de la partition.

Pendant une heure, les deux interprètes d'*Harawi*, chanteuse et pianiste, évoluent au cœur de cette Installation. On dirait deux sœurs jumelles, ou deux parties d'une même âme qui se cherchent, se perdent et se retrouvent dans un labyrinthe de couleurs constamment renouvelées. Ce n'est certainement pas un monodrame... encore moins un récital... peut-être un peu une cérémonie...

Our design is both simple and elaborate : 35 metallic vertical Totems and wires. The grand piano is part of our Installation. Both performers can walk easily throughout this “forest” of metallic Totems.

At the top of each Totem, a big light bulb. Throughout the cycle, each light bulb constantly changes of colour. Each bulb can also fade in / fade out, glow or twinkle.

The 35 Totems and light bulbs are all wired to a specific software which “drives” the Installation. All the colour changes and rhythmic variations are thus driven live, and all of them are based on Messiaen's vocal piano score.

During one hour, the Soprano and the Pianist perform in this Installation. They look like siamese twins, or like the two halves of the same soul. They sing, dance, and elegantly wander in an ever changing colourful labyrinth.

This is definitely not a strict stand-and-sing recital... This could be movement theater combined with vocal music... But this could also be a very peculiar religious ceremony.

Throughout the 12 songs, our Installation offers a unique visual transcription of the descriptions of the colours of certain chords given by Messiaen himself in his multi-volume

Au fil du cycle, notre Installation lumineuse propose la traduction visuelle concrète des correspondances Sons/Couleurs établies par Olivier Messiaen dans son *Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie*. Les couleurs présentées par l'Installation sont en effet exactement celles indiquées par le compositeur dans son fameux *Traité*.

Notre spectacle ne raconte rien, et notre Installation ne constitue pas un décor. Elle figure plutôt un espace des possibles, dans lequel la chanteuse et la pianiste deviennent, selon les indications du compositeur, des "signes" sonores et lumineux, mis en interaction constante.

music theory treatise (Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie). We simply follow his descriptions, ranging from the simple (gold and brown) to the highly detailed (blue-violet rocks, speckled with little grey cubes, cobalt blue, deep Prussian blue).

There is deliberately no storytelling attached to this surrealistic poetry. What we offer is more a dreamlike landscape, at the same time very simple and technologically complex, wide open to poetry, light, colours and music.

“definitely
not a strict
stand&sing
recital”

“une Installation qui plonge
les spectateurs dans un climat
délibérément onirique”

CLARAC & DELÈUIL

FR

Jean-Philippe Clarac et Olivier Delèuil se sont rencontrés à Bordeaux, au cours de leurs études de sciences politiques et histoire de l'art. En 2001 le chef d'orchestre Yves Abel leur confie la mise en scène des *Pèlerins de la Mecque* de Gluck à L'Opéra Français de New York (OFNY). Ils sont directeurs artistiques de L'OFNY de 2005 à 2012. En 2009 ils créent à Bordeaux **Clarac-Delèuil > le lab**, compagnie désormais associée à tous leurs spectacles.

Parmi leurs productions : *Harawi* de Messiaen [Opéra Comique], *Dialogues des Carmélites* de Poulenc [Opéra de Toulon], *Le Martyre de St Sébastien* de Debussy [Cité de la Musique, Arsenal de Metz, Fondation Gulbenkian Lisbonne], *La Chute de la Maison Usher* de Debussy [Opéra National de Paris], *To Be Sung* de Dusapin [OFNY], *Roméo et Juliette* de Gounod [Spoleto USA Festival], *Faust* de Gounod [Opéra National de Bordeaux], *Les Contes d'Hoffmann* d'Offenbach [Angers Nantes Opéra], *La Symphonie Fantastique* et *Lélio* de Berlioz [Orchestre des Champs-Élysées], *Manon Lescaut* d'Auber [Wexford Festival Opera].

Saison 2013-14: *Harawi* de Messiaen [Festival Musica Strasbourg], *La Cenerentola* de Rossini [Opéra de Toulon], *Les 7 Dernières Paroles du Christ en Croix* de Haydn [vidéos].

ENG

*Jean-Philippe Clarac and Olivier Delèuil met in Bordeaux, while studying political science and fine arts history. In 2001 Maestro Yves Abel invited them to stage Gluck's *Pèlerins de la Mecque* at the Opéra Français de New York (OFNY). They were artistic directors of OFNY from 2005 to 2012. In 2009 they founded in Bordeaux their own company: **Clarac-Delèuil > le lab**.*

*Their directing credits include: Messiaen's *Harawi* [Opéra Comique], Poulenc's *Dialogues des Carmélites* [Opéra*

*de Toulon], Debussy's *Martyre de St Sébastien* [Cité de la Musique, Arsenal de Metz, Gulbenkian Foundation Lisbon], Debussy's *Chute de la Maison Usher* [Opéra National de Paris], Dusapin's *To Be Sung* [OFNY], Gounod's *Roméo et Juliette* [Spoleto USA Festival], Gounod's *Faust* [Opéra National de Bordeaux], Offenbach's *Contes d'Hoffmann* [Angers Nantes Opéra], Berlioz' *Symphonie Fantastique* and *Lélio* [Orchestre des Champs-Élysées], Auber's *Manon Lescaut* [Wexford Festival Opera].*

*Season 2013-14: Messiaen's *Harawi* [Festival Musica Strasbourg], Rossini's *Cenerentola* [Opéra de Toulon], Haydn's *7 Last Words of Our Saviour on the Cross* [vidéos].*

