

THEATRE DE CAMBRAI

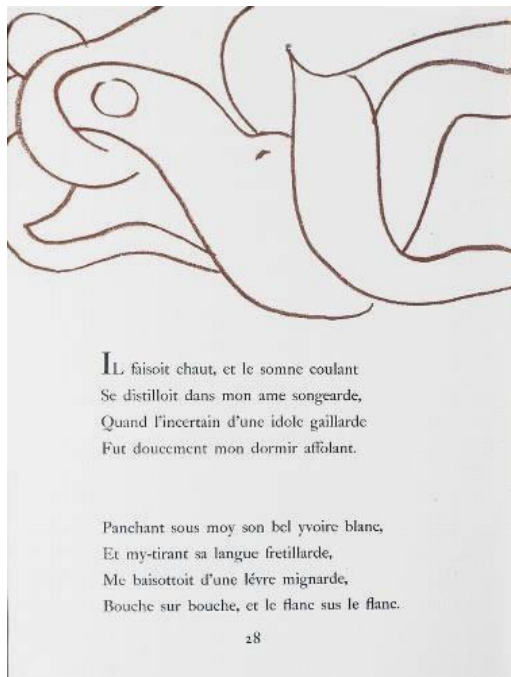
5 juin 2018 à 15h

CONFÉRENCE/ CONCERT

MATISSE illustre les POÈTES

Henri Matisse, *Florilège des amours de Ronsard* (

© succession H. Matisse)

**Mallarmé, Baudelaire,
Ronsard, Charles d'Orléans**

**illustrés par Matisse
et accompagnés par des
mélodies**

*Dominique Szymusiak, conservateur de
musée honoraire*

Isabelle Billet, comédienne

Morgane Billet, soprano

Eléonore Sandron, pianiste

L'université du temps libre du Cambrésis
vous invite à un événement exceptionnel
qui croisera poésie, musique et Matisse
dans un moment privilégié d'émotion et
de rencontre entre les arts.

La poésie de Baudelaire, Charles d'Orléans, Mallarmé et Ronsard telle qu'elle fut illustrée par Henri Matisse et mise en musique par Debussy, Duparc, Fauré, Hahn, Lacôme, Pessard, Bizet, Milhaud et Viardot

La conférence emmène le spectateur dans la poésie de Mallarmé, Baudelaire, Ronsard et Charles d'Orléans, lue et présentée par Isabelle Billet pendant que Dominique Szymusiak projette les illustrations que Matisse conçut pour les poèmes qu'il aimait, la poésie enrichissant l'illustration et réciproquement. Enfin, pour la première fois, les mélodies de compositeurs-poètes – Debussy, D'Indy, Duparc, Fauré, Séverac, Bizet, Poulenc, Caplet, Massenet, Saint-Saëns, Pessard, Hahn- chantées par Morgane Billet et accompagnées au piano par Eléonore Sandron, sublimeront l'accord entre le peintre et les poètes.

Matisse aimait les classiques de la poésie française. Son premier livre est l'illustration d'une sélection de **Poésie de Mallarmé**. « Le peintre et l'écrivain doivent agir ensemble, sans confusion, mais parallèlement ; le dessin doit être un équivalent plastique du poème ». Matisse crée l'harmonie, un équilibre rythmique. Il amplifie l'atmosphère poétique du livre avec « des eaux fortes d'un trait régulier, très mince, sans hachures, ce qui laisse la feuille imprimée presque aussi blanche qu'avant l'impression », expliquera-t-il. Il compose pendant la guerre son **Florilège des Amours de Ronsard**, qu'il illustre de lithographies de nus féminins et de couples enlacés, de portraits de femmes accompagnés de fleurs, comme un hymne à l'Amour. Au même moment, le peintre reprend la démarche des moines copistes du moyen-âge pour illustrer **Poèmes de Charles d'Orléans**, qui deviennent « un manuscrit enluminé ». Il écrit à la plume et à l'encre, les rondeaux, sonnets, chants et ballades accompagnés d'ornements fleurdelisés aux crayons de couleur pour trouver leur « musique cristalline ». Il s'agit d'un ouvrage manuscrit du XVe siècle, écrit par un poète longtemps prisonnier des anglais, qui finit ses jours à Blois, au bord de la Loire. Baudelaire a accompagné Matisse toute sa vie. Dans **Les Fleurs du Mal**, Matisse retient les thèmes de la beauté de la Femme (*Le Léthé, Le Chat, La Chevelure...*), la passion qu'elle engendre, le voyage (*L'Invitation au voyage...*), le poète (*Bénédiction...*) et conçoit la mise en page, les lettrines, les pleines pages et bandeaux. Parmi les plus beaux livres illustrés du XXe siècle, Matisse les a conçus comme une rencontre, un accord entre les poèmes et l'illustration : « Le dessin doit être un équivalent plastique du poème. un ensemble concertant... ».

En réponse à la poésie lue par **Isabelle Billet**, la voix pure et impressionnante de **Morgane Billet** dédouble l'émotion donnée par chaque poète et apporte une illustration musicale qui aurait enthousiasmé Matisse. Un *sonnet* de Ronsard par Bizet, *Adieu* de Lacôme enjoué et lyrique, *Chant d'automne*, sombre et tourmenté de Baudelaire par Fauré, *le Jet d'eau* de Baudelaire ou *Le temps a laissé son manteau* par Debussy ou *L'invitation au voyage* et *La Vie antérieure* de Duparc sont quelques-unes des mélodies qui ornent Baudelaire, Mallarmé, Ronsard et Charles d'Orléans.

Dominique Szymusiak, présentation et illustration

De 1980 à 2012 : Conservatrice du patrimoine du Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui à la retraite, Dominique Szymusiak continue de travailler sur l'œuvre de Matisse, Herbin, Tériade et avec des artistes contemporains. Elle donne de nombreuses conférences en particulier sur Matisse

Isabelle Billet, récitante

Directrice du Théâtre de la Lune Vague (Saint-Nazaire), metteuse en scène, comédienne, auteur et formatrice. Sa recherche est allée vers un théâtre qui réunisse émotion et réflexion dans des formes esthétiques diversifiées et dans la transversalité des arts et des savoirs : théâtre, poésie, théâtre et arts plastiques, théâtre et musique, théâtre et danse, théâtre et philosophie. Actuellement, elle réalise et dirige de nombreuses lectures et lectures/concerts pour des scènes nationales, des médiathèques, des conservatoires et lors de festivals.

Morgane Billet, soprano est régulièrement sur scène en récital, opéra, opérette ou comme chef de chœur. Récemment, on a pu l'entendre dans le rôle de Bacchis (*La Belle Hélène*, J.Offenbach), La Comtessa Almaviva (*Le nozze di Figaro*, Mozart), Mercedès (*Carmen*, Bizet), la Mère (*Les Contes d'Hoffmann*, J. Offenbach). En oratorio, elle est soliste pour le *Gloria RV589* de Vivaldi et le *Requiem* de Mozart à la Cathédrale de Chartres et *La terre promise* de Massenet à l'Eglise de la Madeleine à Paris. Elle dirige deux ensembles vocaux: « le Chœur » du Lycée Rocroy-Saint Léon et le chœur « A Portée de Notes ».

Eléonore Sandron, pianiste et chef de chant, diplômée du CNSMDP, est accompagnatrice et professeur de déchiffrage au CRD Val-Maubuée. Elle a accompagné à Toulouse L'Apollonide de Servais dirigée par Jean-Walter Audoli. Elle a été co-créatrice de « Les Sorcifées », pour jeune public, a participé à « La serva padrona » de Pergolèse, au spectacle « Le Téléphone » de Menotti, aux « Lectures d'Irène Némirovsky » avec Isabelle Billet. Elle accompagne également de nombreux concerts de chœurs, encadre des stages (Académie vocale en Vendée Romane, Choralies de Vaison la Romaine, Compagnie Les Hystériades...) et se produit en soliste, ou en ensembles instrumentaux.

Morgane Billet et Eléonore Sandron sont membre du Quatuor Ariane qui organise des concerts thématiques et commentés : *Salut Printemps, Femmes d'opéra, Jeux d'Eau, Italia!*

www.quatuorariane.com

Les **Poèmes** et **Mélodies** du Spectacle

STEPHANE MALLARME : - *Apparition*

- *Soupir*, par Claude Debussy - *Brise Marine*
- *Le Faune*
- *Le Cygne*
- *La Chevelure*
- *Chansons bas* : *Le vitrier* et *Le marchand d'ail et d'oignons*, par Darius Milhaud - *Quelle soie...*
- *Placet futile*, par Claude Debussy

PIERRE DE RONSARD :

- *Que de beauté, que de grâce...*
- *Doux cheveux, doux présents...* - *Petit nombril*
- *Il faisait chaud...*
- *Elégie à Janet*
- *Bonjour mon cœur*, par Pauline Viardot - *Je veux pousser par la France...*
- *Je voudrais bien n'avoir jamais...*
- *(Chanson) Plus étroit que la vigne*
- *Sonnet*, par Georges Bizet
- *Voici le bois que ma sainte angelette...*
- *(Chanson) Petite nymphe folâtre*
- *Toutefois, ne perdons pas nos ébats...*
- *Je vous envoie un bouquet*, par Paul Lacôme
- *Quand je vois dans un jardin...*
- *Marie, qui voudrait votre beau nom retourner...* - *Epitaphe de Marie*
- *Adieu*, par Paul Lacôme

CHARLES D'ORLEANS :

- *Le temps a laissé son manteau*, par Claude Debussy

- (Chanson) Logez-moi entre vos bras...
- (Rondeau) Il me plut bien...
- (Chanson) Par Dieu ! Mon plaisant bien joyeux...
- *Les fourriers d'été*, par Emile Pessard
- (Rondeau) Je ne prise point tel baiser...
- (Ballade) Nouvelles ont couru en France...
- Fiez-vous y !
- Ballade au duc de Bourbon – Mon cher cousin, de bon cœur vous mercie... - *Quand je fus pris au pavillon*, par Reynaldo Hahn

CHARLES BAUDELAIRE :

- *L'invitation au voyage*, par Henri Duparc - *A une malabaraise*
- *Parfum exotique*
- *La vie antérieure*, par Henri Duparc
- *L'homme et la mer*
- *Chant d'automne*, par Gabriel Fauré - *Le chat*
- *A celle qui est trop gaie*
- *La chevelure*
- *Le serpent qui danse*
- *Chanson d'un après-midi*
- *Je t'adore à l'égal...*
- *Jet d'eau*, par Claude Debussy
- *Recueillement*

