

Arthur Rimbaud par Charlélie Couture

COMMUNIQUE DE PRESSE

ARTHUR RIMBAUD, LES CARNETS DE DOUAI

MARDI 21 MARS 2023

10h00

Auditorium Henri Dutilleux – Douai

La Ville de Douai célèbre le 150ème anniversaire des **Cahiers de Douai**, ensemble de vingt-deux poèmes écrits par Arthur Rimbaud, alors adolescent, lors de son séjour à Douai en septembre-octobre 1870, sous forme d'une liasse manuscrite sans titre pour les confier à Paul Demeny aux fins de publication.

L'Orchestre de Douai propose aux lycéens de Douai de découvrir ces poèmes récités par **Dominique Thomas** et illustrés par la musique des contemporains français de la fin du XIXème siècle

En résonance au poème *Ophélie*, le compositeur contemporain **Olivier Penard** nous proposera une **création** et soulignera ainsi la prodigieuse modernité du jeune poète.

ORCHESTRE DE DOUAI - REGION HAUTS-DE-FRANCE

Douai Trade Center – 100 rue Pierre Dubois – 59500 Douai

Tél. 03 27 71 77 77 – Fax 03 27 71 77 76 – contact@orchestre-douai.fr – www.orchestre-douai.fr

Olivier Penard

Arthur Rimbaud

Au programme :

- ♪ **Olivier Penard** > *Aux rayons des étoiles*, extrait des *Trois interludes funèbre* pour piano seul
- ♪ **Dominique Thomas** > La fugue de Rimbaud à Douai
- ♪ **Arthur Rimbaud** > Le dormeur du val
- ♪ **Gabriel Fauré** > *Elégie* pour violoncelle et piano
- ♪ **Arthur Rimbaud** > Ma Bohème
- ♪ **Arthur Rimbaud** > Le bal des pendus
- ♪ **Camille Saint-Saëns** > *Danse macabre* pour violon et piano
- ♪ **Arthur Rimbaud** > Les effarés
- ♪ **Arthur Rimbaud** > Les réparties de Nina
- ♪ **Camille Saint-Saëns** > *Allegro appassionata*
- ♪ **Arthur Rimbaud** > A la musique
- ♪ **Olivier Penard** > *Les cahiers de Rimbaud* sur le poème « Ophélie »

Les interprètes :

Soprano > **Marion Tassou**

Solistes de l'Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France :

- ♪ Violons > **Gautier Dooghe, Emilie Tison**
- ♪ Alto > **Ralph Szigeti**
- ♪ Violoncelle > **Pierre Joseph**
- ♪ Piano > **Alain Raës**

Récitant > **Dominique Thomas**

Marion Tassou

Dominique Thomas

ORCHESTRE DE DOUAI - REGION HAUTS-DE-FRANCE

Douai Trade Center – 100 rue Pierre Dubois – 59500 Douai

Tél. 03 27 71 77 77 – Fax 03 27 71 77 76 – contact@orchestre-douai.fr – www.orchestre-douai.fr

Olivier Penard (né en 1974) : Les cahiers de Rimbaud

Les célèbres Cahiers de Douai contiennent d'authentiques chefs d'œuvres qu'Arthur Rimbaud rassemble vers 1870. Parmi eux, Ophélie ne cesse de fasciner tant par son sujet (délaissée par son amant, Ophélie meurt noyée et demeure figée au fond des eaux) que par sa charge poétique qui dépasse le cadre de la littérature pour se conjuguer avec l'iconographie ou bien encore la musique.

Avant même d'aborder la composition de l'œuvre, j'ai souhaité que mon travail entre en résonance avec les précédents opus de mon catalogue. Ainsi, la pièce est composée dans le même effectif que mes Quatre sonnets de Louise Labé (voix, quatuor à cordes et piano) et en conserve la dimension tragique. Mais surtout, les trois parties du cycle sont directement issues d'un recueil pour piano seul composé en 2020 et intitulé Trois interludes funèbres d'après Ophélie.

L'enjeu créatif fut donc bien de prendre appui sur une musique déjà existante, dont le ton général était défini à l'avance, et de l'étendre grâce au quatuor à cordes tout en imaginant une partie vocale cohérente et guidant le discours de toute la pièce.

Au final, la musique ainsi composée s'avère assez distante de sa source originale, si bien que ce cycle acquiert une autonomie musicale propre.

L'ordre des parties est d'ailleurs inversé de telle sorte à ce que la pièce s'ouvre par un mouvement lent : « Un chant mystérieux tombe des astres d'or ». Ici, la musique nous plonge d'emblée dans les abysses où Ophélie demeure figée pour l'éternité : résonances graves du piano, temporalité imperceptible. Quelques gouttes de doubles croches investissent progressivement l'espace pour ne plus jamais s'arrêter. Sur cette pluie continue de larmes, les cordes déploient un chant élégiaque sur un ton doux et délicatement atonal.

La seconde partie, intitulée « Ô pâle Ophélie ! belle comme la neige ! », prend son élan grâce aux mouvements perpétuels du piano tissés dans le plus grand chromatisme. Le chant se veut ici plus extérieur, les cordes plus angoissées. En toile de fond, des harmonies presque archaïques se font entendre, comme l'évocation d'une époque ancestrale. Le mouvement s'achève dans le ressac des gammes délicatement glissées, en sourdine.

Enfin, après une brève introduction confiée aux cordes seules, la passacaille finale se met en marche : « Et le poète dit qu'aux rayons des étoiles ». Construite sur l'enchaînement de quatre accords aux couleurs modales, la musique propose un long crescendo de tout l'effectif qui, une fois le climax atteint, résonne comme un tutti d'orchestre triomphant. La pièce se conclue dans la raréfaction des mélodies et fait place à un moment de pure nostalgie, conjuguant tendresse et douleur contenue.

Olivier Penard

ORCHESTRE DE DOUAI - REGION HAUTS-DE-FRANCE

Douai Trade Center – 100 rue Pierre Dubois – 59500 Douai

Tél. 03 27 71 77 77 – Fax 03 27 71 77 76 – contact@orchestre-douai.fr – www.orchestre-douai.fr