

Beatriz₂₀₂₀



Contexte et origines du projet

Beatriz de Die fut la plus connue d'un petit groupe de *trobairitz* (femmes troubadour, littéralement « trouveuses ») qui composèrent de la musique séculière dans les 12^e et 13^e siècles.

Ce petit groupe de femmes lettrées a osé opposer la transaction social et financier qu'est le mariage à une « religion de l'amour ». En ce faisant, elles affirmèrent des désirs avant-gardes et audacieux : vivre d'amour, d'art, et de poésie.

Beatriz, on la connaît surtout sous le nom de Comtessa de Dia. On sait peu de choses sur elle en dehors de ce qu'elle fut mariée à Guillem de Poitiers alors qu'elle fut amoureuse du troubadour Raimbaut d'Orange, à qui elle dédia plusieurs de ses œuvres.

Les écrits poétiques des *trobairitz* prenaient la forme des *cansos* (chansons), des *tensons* (dialogues entre deux ou trois poètes, soit entre femmes ; soit entre femme et homme soit entre hommes) et des *serventès* (débat socio-politiques). Beatriz de Die, elle, possédait un style musical assez simple, basé sur un schéma compact. Seulement cinq de ses compositions survivent : quatre chansons et une *tenson*. La chanson *A chantar m'er de so qu'eu no volria* est l'unique pièce d'une troubadour femme dont la musique survit intégralement.

Nous, musiciens qui habitons Die, nous empruntons les mêmes rues que Beatriz, nos maisons donnent sur le même relief du Vercors qui a peu bougé depuis. Même si le Parc de la Comtesse est un lieu central dans la vie de la ville (une buste a été érigée en son honneur au 19^e siècle), peu de personnes (que ce soit des locaux ou des visiteurs) savent vraiment qui était cette figure locale. Et surtout les histoires passionnantes qui se cachent derrière la partition : l'histoire des femmes, l'histoire de la musique. Comment mieux la faire connaître que de passer par la musique qu'elle a écrite ?

Le projet

Beatriz 2020 sera une pièce musicale originale inspirée par *A chantar m'er de so qu'eu no volria*, un projet collaboratif vocal à l'endroit même de sa composition 700 ans plus tôt. En partenariat avec des chorales locales nous souhaitons faire un lien dans le temps et dans les oreilles entre le Moyen-âge et le jour présent. Reprendre le thème magnifique écrit par Beatriz de Die et l'interpréter avec les instruments et approches d'aujourd'hui.

La couleur musicale sera épaisse et cinématographique, jouant avec les chuchotements des rues de la ville, des silences de l'histoire, puisant dans les textures et timbres des voix et instruments à cordes, pour finir avec une œuvre dense à plusieurs volets.

Les musiciens Kate Fletcher et Emmanuel Reymond ont travaillé le thème *A chantar m'er de so qu'eu no volria* en improvisation, et une première ébauche a été montrée en public au printemps 2018. Après plusieurs séances d'improvisation et de recherches sonores, les compositions résultantes ont été structurées en prélude, ce qui pose l'ambiance générale de la pièce.

La prochaine étape est une composition pour chorales sur laquelle les improvisations à cordes continueront leur recherches. Les compositions et arrangements seront existants sur partition afin de permettre aux chorales de travailler en amont. Après la période d'écriture se passera un deuxième temps de répétition au complet et de mise en forme avec le chef de chœur.

La chanson sera chantée en Occitan, en tentant de garder à l'esprit ce qui semble être les intentions et spécificités de la langue parlée à l'époque par Beatriz de Die : jeux sur le masculin et le féminin, l'Occitan rural brut et corsé.

Un site internet publiera les différentes étapes de création en ligne. La pièce sera enregistrée et publiée sur disque. Un cahier pédagogique sera proposé aux écoles.

A cantar m'er de so qu'eu no volria

A cantar m'er de so qu'eu no volria,
tant me rancur de lui cui sui amia;
car eu l'am mais que nuilla ren que sia:
vas lui no.m val merces ni cortezia
ni ma beltatz ni mos pretz ni mos sens;
c'atressi.m sui enganad' e trahia
Com degr' esser, s'eu fos dezavinens.

D'aisso.m conort, car anc non fi faillensa,
Amics, vas vos per nuilla captenenssa;
ans vo am mais non fetz Seguis Valensa,
e platz mi mout quez eu d'amar vos vensa,
lo meus amics, car etz lo plus valens;
mi faitz orgoil en digz et en parvensa,
et si etz francs vas totas autras gens.

Meraveill me cum vostre cors s'orgoilla,
amics, vas me, per qui'ai rason queu.m doilla;
non es ges dreitz c'autr' amors vos mi toilla,
per nuilla ren que.us diga ni acoilla.
E membre vos cals fo.l comensamens
de nostr'amor! Ja Dompnedeus non voilla
qu'en ma colpa sia.l departimens.

Proeza grans, qu'el vostre cors s'aizina
e lo rics pretz qu'avetz, m'en ataïna,
c'una non sai, loindana ni vezina,
si vol amar, vas vos no si' aclina;
mas vos, amics, etz ben tant conoissens
que ben devez conoisser la plus fina;
e membre vos de nostres partimens.

Valer mi deu mos pretz e mos paratges
e ma beutatz e plus mos fins coratges;
per qu'eu vos man lai on es vostr' estatges
esta chanson, que me sia messatges:
e voill saber, lo meus bels amics gens,
per que vos m'etz tant fers ni tant salvatges;
no sai si s'es orgoills o mal talens.

Mais aitan plus voill li digas, messatges,
qu'en trop d'orgoill an gran dan maintas gens
Mais plus que tout je veux qu'il vous soit dit par ce
message
Que trop d'orgueil a causé la perte de maintes gens.

Je chanterai ce que j'aurais voulu ne jamais chanter
Tant j'ai de mal à cause de celui dont je suis l'amie
Car je l'aime plus que toute chose qui puisse être
Lui que ni la pitié ni la courtoisie ne peuvent émouvoir
Ni ma beauté, ni mon prix, ni mon bon sens
Ne m'ont empêchée d'être déçue et trahie
Comme j'aurais mérité de l'être si j'avais été vilaine

Je me console en me disant que je n'ai en rien failli
Mon ami, je ne vous ai rien fait de mal
Je vous aime autant que Seguis a aimé Vallensa
Il me plaît beaucoup de songer que mon amour vous avait
vaincu
Mon plus bel ami, vous qui êtes le plus valeureux
Vous faites l'orgueilleux envers moi en actes et en paroles
Alors que vous êtes agréable avec les autres

Je m'étonne que votre coeur soit si fier
Mon ami, envers moi; aussi j'ai des raisons d'avoir mal
Ce n'est pas juste qu'un autre amour vous prenne à moi
Peu importe ce qui vous a été dit ou promis.
Souvenez-vous du commencement
De notre amour! Que Dieu fasse
Que cette séparation ne soit en rien de ma faute

La noblesse d'âme qui réside en vous
Et votre grande valeur me retiennent
Il n'en est aucune, ni de près ni de loin
pour peu qu'elle veuille aimer, qui ne s'incline vers vous
Mais vous, ami, êtes si sage
Que vous saurez reconnaître la plus fine
Et vous souvenir de notre pacte.

Je vous fais valoir mon prix, ma noblesse d'âme
Et ma beauté en plus de mon courage;
J'envoie cette chanson vers vous
Afin qu'elle soit mon messenger
Je veux savoir, ô mon plus bel ami
Pourquoi vous m'êtes si distant et cruel
J'ignore si c'est orgueil ou mauvaise foi

Dchanter mes al cœr que n'
deurie, tant mi rancun œ
le a qui sui amig. et si lam mais que
puile ren qui sie. non mi val ren beltat
ni curtesie. ne ma boncaz ne mon pres ne
mon sen. altres si sui enganade et tragide
queusse fait vers lui desauinence.

Les artistes

Tous les artistes habitent le Diois et/ou ont un lien fort avec le territoire

Kate Fletcher

Violoncelle, harmonium indien, machines, chant, composition



Kate Fletcher est chanteuse, compositrice, violoncelliste, plasticienne.

En tant que musicienne, elle trouve les premières pistes de son travail actuel au sein du groupe de slow-core La Corda autour duquel elle multiplie les collaborations.

Son travail musical personnel est à base d'harmonium, violoncelle, enregistrements et emprunts divers. Kate cherche la variation subtile dans des pièces musicales d'un seul tenant, souvent composées dans un premier temps d'improvisations fleuves, ensuite formalisées.

Kate est également plasticienne. Elle écrit, dessine et imprime, avec une forte composante introspective et une fascination pour l'impermanence, le langage, l'exil et la recherche de liberté.

Quelques pistes sur Kate :

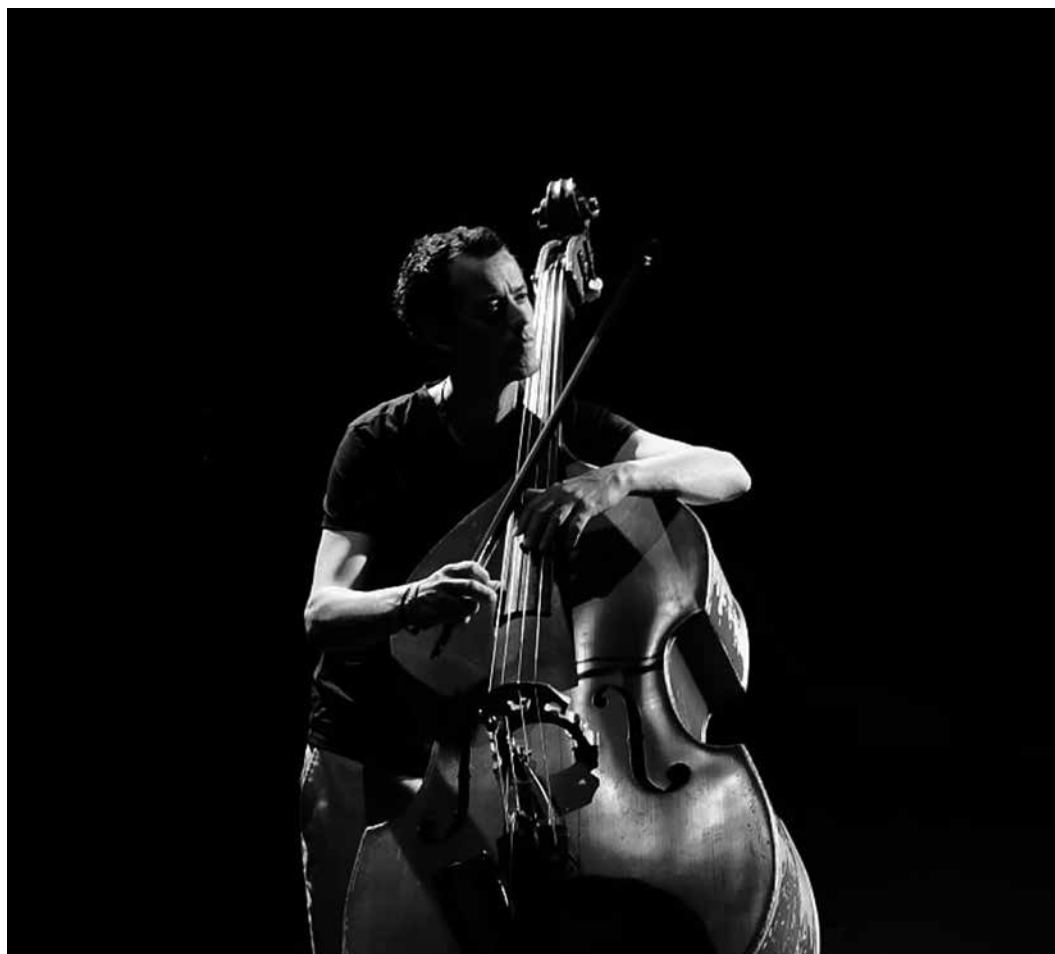
Kate finalise actuellement son premier album solo *Theories of Entanglement* qui sortira début 2019.

Kate travaille une pièce à trois voix (pour la rue) *Vingt ans pour le dire* qui sera en création à La Méandre (Chalon-sur-Saône), en septembre 2018.

Kate est en plein montage du lieu d'accueil et de résidence dans le Diois, Une île qui ouvrira ces portes en 2020.

Emmanuel Reymond

Contrebasse, composition, arrangements



Manu commence la basse électrique à 14 ans en autodidacte et entre au conservatoire d'Aix en Provence en 1997 dans la classe de jazz de Jean-François Bonnel et dans la classe de contrebasse classique de Francis Laforge Il travaillera aussi la contrebasse (en cours particuliers) avec Pierre Michelot, Pierre Boussagnet, François Méchali et Michel Zenino.

Quelques collaborations artistiques : Poum tchack / Isaya / Dupain / Babx / Natalia M King / Claude Sarragossa / Rit / Les Madeleines / Pierre Calligaris / Fernando Manguna / Nicolas Cant / Octet Le Cri du Port / Compagnie la Part du Pauvre / Antonio Calgagnio / Daniel Huck / Sarah Olivier...

Quelques pistes sur Manu :

Manu se concentre actuellement sur le projet De la Crau en collaboration étroite avec Sam Karpienia (ex Dupain).

Et après le succès de l'hommage à Jacques Prévert aux Théâtre des Bouffes du Nord, en fin d'année Manu remonte en scène avec Babx, Thomas Fersen, André Minvielle, Catherine Ringer, Raphaëlle Lanadère à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

Pierre-Yves Lawrence

Composition, arrangements vocaux, création sonore



Pierre-Yves est saxophoniste, chanteur, arrangeur, compositeur. Il s'est formé au sein des projets dans lesquels il évolue depuis 2000 : groupes (Fire Warriors, Muhammad Ali, Yetem, Tanga Libre, Haddock Septet, Big Band du CNRS), Compagnies de cirque et théâtre (Ici Même[GRE], L'Apprentie Compagnie, Les Nouveaux Nez, Anomalie, Cirque désaccordé, Zanzibar).

Il a été élève de Michel Zenino en harmonie et composition et de Gerard Maurin en arrangements.

Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant et répétiteur en musiques actuelles.

Il est formateur en éveil musical dans des structures sociales et médicales.

Il est accordeur de piano depuis 1992.

Quelques pistes sur Pierre-Yves :

Pierre-Yves a mené des projets artistiques avec des chœurs d'enfants pendant 12 ans au sein d'écoles, centre sociaux et médicaux sociaux à Marseille.

Depuis 2004, il prend en charge, en collaboration avec DJ Djel (Fonky Family), l'accompagnement à la scène de groupes de hip-hop des « Sessions Garage » à l'AMI (friche Belle de Mai Marseille).

Pierre-Yves travaille actuellement à la composition d'un spectacle musical jeunesse appelé « Les Méchants ».

Dernièrement, il a été invité par Paul Marciano, pédopsychiatre à l'hôpital Valvert, à donner une conférence sur « L'enfant qui apprend, la musique: medium privilégié d'apprentissage ».

Greg Gilg

Chef de chœur



Musicien chanteur, chef de chœur, compositeur, violoncelliste et contrebassiste.

Multiplie les aventures musicales depuis 93 en solo et en groupe, sur scène énormément et en studio parfois. Animé par la recherche de liberté et de justesse d'intention dans le fond et dans la forme, il a évolué dans la chanson, le rock, le jazz, le cirque, le théâtre, la danse, l'audiovisuel. Initié à la musique contemporaine et à l'électro-acoustique, il est un expérimentateur à la croisée des musiques populaires, savantes et expérimentales. Il s'attache depuis 2015 à expérimenter sur le son des voix en chœur et sur l'écoute dans son travail artistique personnel, qui s'exprime autant sur scène en création que dans des contextes pédagogiques, sociaux, médico-sociaux.

Quelques pistes sur Greg :

Greg est membre actif de l'équipe du Centre Européen du Jeu Vocal, auprès de Guy Reibel (Paris) depuis 2015. Projets emblématiques parmi les actions du centre : mise en place depuis 2015 d'un cours de jeu vocal au Conservatoire National Supérieur de Paris, Musique en Liesz à la Philharmonie de Paris.

En 2018, Greg a mené Le Grand Larsen, un an de résidence d'artiste en territoire à Loriol (Drôme), centrée sur l'écoute, avec les services publics, école, collège, habitants et associations d'un quartier politique de la ville, commande de la ville de Loriol et de la DRAC, portée par le Train théâtre de Porte les Valence.

Dernièrement Greg a coordonné et dirigé « La Grande chorale », performance impliquant 120 chanteurs amateurs, pour l'espace Malraux Scène Nationale, Chambéry.

Prochainement Greg prépare une Performance chorale en première partie de Dick Annegarn aux nuits de Fourvière Lyon.

Action culturelle et approches pédagogiques

Projet participatif, féminisme, intergénérationnalité

\$

Nous solliciterons la participation des chorales suivantes :

Chorale du collège-Lycée du Diois

Chorale «Entre-mers» de Cécile Pagès

Chorale révolutionnaire «Les meutes»

Chorale « Die Cantat »

Pédagogie

Le projet Beatriz 2020 aborde des sujets riches et variés : patrimoine musical de la Drôme, l'Histoire du Moyen-âge, création au féminin et féminismes, musiques traditionnelles et contemporaines.

Féminisme

Le rôle social attribué aux femmes au Moyen âge met en lumière des difficultés qui perdurent et souligne l'audace de Beatriz de Die dans ces propos et projets. Quels étaient les implications de se revendiquer artiste au féminin au 12^e siècle ? Comment imaginer le petit groupe de femmes *Troubaritz* de l'époque ? Quelles étaient les entraves sociales et politiques connues par femmes artistes au moyen âge ? Peut-on y voir un rapprochement avec notre époque ? Qui sont les Beatriz d'aujourd'hui ?

Comment transmettre une mémoire musicale ancienne ?

Du moyen âge à 2020, le même morceau, quelles différences ?

L'histoire de la conservation, transmission et interprétation de *A chantar m'er de so qu'eu no volria* est très intéressante. Comment la partition a-t-elle été conservée ? Pourquoi est-ce la seule trace musicale de Beatriz ? De quelles archives proviennent ses textes ? Quelles sont les thèses et réflexions sur les intentions et interprétations de la chanson ? Qui choisit les histoires et musiques qui traverseront les âges ?

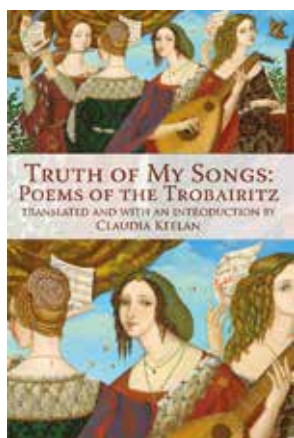
Quelle est la marge de liberté de l'artiste dans l'interprétation d'un morceau dont on ne connaît que la partition ? Comment peut-il-elle identifier le cœur du propos ? Comment imagine-t-elle les interprétations possibles, comment traduire ? Comment la pièce avait-elle été jouée à l'origine ?

Comment a-t-elle été prononcée, où et pour qui...

Le texte : *A chantar m'er de so qu'eu no volria* en 2020, comment le dire avec des mots d'aujourd'hui ?

Analyse du texte (mœurs d'époque, techniques narratives employés par Beatriz, etc). Le livre *The Truth of my Songs* par Claudia Keenan. Traduction de la chanson en français d'aujourd'hui. L'Occitan d'hier et d'aujourd'hui...

Événements associés



Invitation à Claudia Keelan

La poétesse américaine Claudia Keelan, publie en 2015 un recueil remarquable de traductions de chansons des Troubadours. « Leurs problèmes, difficultés et joies sont profondément modernes », dit-elle, ainsi Claudia Keelan s'est attachée à traduire cette poésie afin de le rendre plus contemporain et donc plus accessible. Le résultat est un ensemble de textes drôles, touchants, dramatiques mais surtout forts de sens et

Nous proposerions à Claudia Keelan un temps fort autour de sa démarche et des lectures en public d'une version française.

<https://www.omnidawn.com/product/truth-of-my-songs-poems-of-the-troubadours/>
Voir des lectures de ses textes en anglais, ici : <https://vimeo.com/142338157>

Le banquet des Beatriz

Au parc de la comtesse aura lieu un banquet à l'honneur de toutes les Beatriz, de toutes les époques, à toutes ces femmes qui ont levé la voix, qui ont osé à ne pas se conformer. Seront à l'honneur donc toutes les audaces, de la plus petite à la plus grande. Des annales familiales aux livres d'histoire avec un grand H.



Références, lectures...

Cahiers de civilisation médiévale « *Trobairitz* » et *chansons de femme*. Contribution à la connaissance du *lyrisme féminin au moyen âge*, Pierre Bec

Les Troubadours. Textes choisis et traduits Broché de Georges Ribemont-Dessaignes, 1946

La comtesse de Die : sa vie, ses oeuvres complètes, les fêtes données en son honneur, Sernin Santy - 1893

A chantar m'er de so: Comtessa de Dia and the Feminist Ideals of the Trobairitz

Trobar project à L'université de Stanford.

<http://web.stanford.edu/group/troubadours/cgi-bin/lyric7/content/about-performing-trobar-project>

<http://www.theavidlistener.com/2015/01/authenticity-and-interpretation.html>

Truth of My Songs : Poems of the Trobairitz, Claudia Keelan, Omnidawn editions 2015

L'association et ses partenaires

Le projet est porté par l'association Le paradoxe du singe savant basé à Die en partenariat avec l'association Badam.

L'association sollicite l'aide du Théâtre de Die pour un soutien financier et logistique.

L'association sollicite la Mairie de Die pour une aide financière.

L'association sollicite la DRAC Rhone-Alpes pour une aide financière pour le montage du projet.

L'association sollicite la region Auvergne-Rhone-Alpes pour une aide financière pour le montage du projet.

L'association sollicite le département Rhone-Alpes pour une aide financière pour le montage du projet.

L'association sollicite le soutien du Réseau H/F Rhone-Alpes pour la partie communication.

L'association sollicite l'aide du SDRM, ADAMI, et la Sacem comme partenariats financières autour de la fabrication du disque.

L'association souhaite travailler avec les chorales du Diois sur ce projet.

L'association souhaite travailler en partenariat avec le réseau des médiathèques Diois-Vercors pour la partie médiation.

L'association souhaite travailler avec le Collège-Lycée du Diois en partenariat pédagogique.

Technique

Calendrier prévisionnel

Ecriture et composition : automne 2018

Ecriture de la partie orchestrée pour chorale : automne 2018 à juin 2019

Répétitions cordes et chorales - création de documents pédagogiques : juin 2019 à novembre 2019

Semaine 1 répétition tutti & sortie de résidence : janvier 2020

Semaine 2 répétition tutti & sortie de résidence : février 2020

Représentations dans le Diois : printemps 2020

Représentations hors Diois : mai à septembre 2020

Besoins techniques

Plateau avec système de son pour répétitions et représentations.

Technicien lumière 2e semaine de résidence.

Chef de projet/coordination

Kate Fletcher

Compagnie Le paradoxe du Singe Savant

06 52 81 76 90

kate.fletcher@free.fr

Budget de production

(hors événements associés, sans billetterie, sans cachets de représentation)

2 INTERPRETES-COMPOSITEURS
1 COMPOSITEUR-ARRANGEUR/SONORISATEUR
1 CHEF DE CHOEUR

En euros TTC // Association exonérée de TVA

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
PERSONNEL ARTISTIQUE		COPRODUCTIONS	
- MUSICIEN 1 (12 jours de répétitions) charges	1 200 580	- BADAM - THEATRE DE DIE (accompagnement projets locaux+locaux)	1 000 6 000
- MUSICIEN 2 (12 jours de répétitions) charges	1 200 580		
- SONORISATEUR 1 (12 jours de répétitions) charges	1 200 580		
- CHEF DE CHOEUR 1 (12 jours de répétitions) charges	1 200 580		
PERSONNEL ADMINISTRATIF		SUBVENTIONS, AIDES PUBLIQUES	
- COORDINATION PROJET charges	1 300 700	- MAIRIE DE DIE - DRAC RHONE ALPES au titre de l'action culturelle, en cours	500 5 000
- ADMINISTRATION charges	650 350	- DEPARTEMENT DROME aide à la pratique amateur - ADAMI	3 000 3 000
SERVICES EXTERIEURES			
COMMANDE ARRANGEUR / AGESEA	2 500		
CRÉATION DE SUPPORT DE COMMUNICATION	1 500		
PRESSAGE CD + VINYL	1 830		
IMPRESSION COMMUNICATION	500		
SDRM PRESSAGE	300		
ACCUEIL CATERING CHORALES (semaine 2)	1 000		
MATERIEL ET ACCESSOIRES	200		
FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dont assurance)	500		
TOTAL CHARGES	18 500	TOTAL PRODUITS	18 500

Post-production, représentations

Tournée

Les lieux qu'on démarchera pour des représentations

Diois

Theatre de Die
Cathédrale de Die
Abbaye de Valcroissant - Die

Drôme-Ardèche-Isère

La Cordonnerie, cité de la musique - Romans
Le Train théâtre - Portes les Valence
La comédie de Valence
L'HICAM, Montoison
Theatre de Privas

Sud-Est

Ostau del Pais -
Cité de la musique de Marseille