

Festival de Clairvaux

Ombres & Lumières 2011

23, 24, 25 SEPTEMBRE

Gérard Lesne / Il Seminario Musicale / Max Bonnay / Bernard Cazauran
François-René Duchâble / Michel Michalakakos / Régis Pasquier / Alain Carré
Lidija Bizjack / Thierry Machuel / Mathieu Romano / Ensemble Vocal Aedes

Réservation au 03 25 27 52 55
ou par mail : abbaye.clairvaux@orange.fr

La lettre du président

Clairvaux, abbaye & prison, un projet culturel global

C'est en 1115 que le futur Bernard de Clairvaux, accompagné de quelques moines, vint défricher le Val d'Absinthe, clairière aride au cœur de la vieille forêt gauloise. Ils entendaient prier mais aussi vivre du travail de leurs mains comme le recommandait le nouvel Ordre cistercien.

Clairvaux devint rapidement, tant l'influence de son abbé était grande, le centre du monde chrétien de son temps. Mais, sanctifiant le progrès technique, les moines de Clairvaux et les 350 abbayes de leur filiation furent également porteurs d'une civilisation nouvelle à l'échelle de l'Europe.

La grande abbaye claravallienne n'a pas résisté aux siècles mais ses murs sont restés en place pour devenir avec Napoléon la plus grande prison du XIXème siècle et encore aujourd'hui la maison centrale toujours mythique dans le monde pénitentiaire.

Les trois kilomètres de murs de la vieille enceinte monastique enferment un double lieu de mémoire. Tout oppose les situations humaines des moines et des détenus mais les vénérables vestiges du site témoignent de neuf siècles d'enfermement vécus dans la liberté des uns et la contrainte des autres, au cœur d'un même espace clos.

C'est dans le respect de cette dualité que l'Association Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux met en place depuis 1979, hors toute implication politique ou religieuse, un projet culturel global : programme de visites consacrées aux bâtiments monastiques des XIIème et XVIIIème siècles mais aussi aux lieux historiques de la prison, gestion de colloques et de publications sur les deux histoires du site, organisation d'un Festival de musique Ombres et Lumières, constitution d'un premier fonds muséal avec des œuvres liées au site. Clairvaux a vocation à devenir un Centre culturel structurant en Champagne méridionale.

Jean-François LEROUX
Président de Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux

L'Association intervient dans le cadre de conventions passées avec l'Etat (DRAC), la Région Champagne Ardenne, et le Département de l'Aube. Elle bénéficie du soutien complémentaire de la Communauté européenne, de la Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube, de la commune de Ville-sous-la-Ferté et de plusieurs fondations, mais également de nombreux adhérents individuels qui suivent son action avec fidélité.

Ombres & Lumières, un festival singulier

A chaque étape de sa découverte de Clairvaux, le visiteur se trouve confronté à un jeu d'ombres et de lumières, dans leur incessante opposition. Lumière de la spiritualité cistercienne, menacée par l'ombre aveuglante du doute, ébranlant la foi du moine. Ombre noire des cachots infâmes abandonnés depuis peu, lumière crue des miradors enserrant la nuit du monde carcéral. Tout à Clairvaux nous ramène sans cesse aux paradoxes de l'âme humaine et à ses profonds mystères. Ce sont ces territoires infinis qu'explore depuis maintenant huit ans le Festival, illustrant à travers la musique et les arts l'histoire singulière d'un lieu consacré depuis son origine à l'enfermement.

Deux grands concerts se réfèrent cette année au visage « spirituel » de Clairvaux, tout d'abord avec les *Leçons de Ténèbres* de Marc-Antoine CHARPENTIER, interprétées par le splendide ensemble de Gérard LESNE, IL SEMINARIO MUSICALE. Puis un spectacle musical où nous retrouverons nos fidèles artistes Alain CARRÉ et François-René DUCHÂBLE, réunis autour d'une adaptation du roman de Fernand POUILLON *Les pierres sauvages*, qui conte l'extraordinaire aventure de la construction de l'abbaye cistercienne du Thoronet en 1161.

Enfin le dernier grand concert du dimanche sera, comme à l'accoutumée, consacré à la création musicale sortie des murs, sur les textes des détenus de la maison centrale. Cette année, sur le thème des « parloirs », Thierry MACHUEL a composé un oratorio qui sera interprété par l'ensemble vocal AEDES sous la direction de son chef Mathieu ROMANO, et accompagné par cinq musiciens de renom, Max BONNAY, Bernard CAZAURAN, François-René DUCHÂBLE, Michel MICHALAKAKOS et Régis PASQUIER.

Deux concerts *Alla breve*, consacrés l'un à la découverte d'une jeune pianiste talentueuse, Lidija BIZJACK, avec un programme « nocturne », l'autre à un genre musical plus insolite, le tango argentin qui a désormais acquis ses lettres de noblesse grâce au compositeur Astor PIAZZOLLA. Il sera défendu par les cinq grands musiciens classiques qui participent à la création du dimanche.

Ainsi, chaque année le festival se développe, élargissant ses champs d'investigation et d'intervention. À côté des manifestations purement musicales, expositions et projections prennent leur place, toujours en lien thématique avec la programmation. De même, une action pédagogique approfondie a été menée durant toute l'année scolaire auprès de collégiens et lycéens de l'Aube, aboutissant le 12 mai dernier à une création musicale du compositeur Thierry MACHUEL, *Histoire de verrous* chantée par ces 150 enfants au Réfectoire des moines.

En illustrant à travers ses activités culturelles des valeurs de solidarité et de respect, le Festival souhaite susciter une réflexion sur les grandes questions toujours actuelles dont le lieu Clairvaux reste porteur à jamais, comme un supplément d'âme au plaisir artistique pur.

Anne-Marie SALLÉ
Directrice artistique du Festival Ombres et Lumières

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Réfectoire des moines | 20h30

LEÇONS DE TÉNÈBRES

Ensemble Il Seminario Musicale | Gérard Lesne

Les *Leçons de Ténèbres* s'inscrivent dans la liturgie chrétienne de la semaine sainte, précédant la fête de Pâques. À partir du XVIe siècle, ces offices ont lieu en fin d'après midi, les mercredi, jeudi et vendredi saints. L'extinction successive de 14 cierges sur 15 (12 pour les apôtres et 2 pour Marie et Marie-Madeleine) symbolisent les ténèbres qui entourent la mort du Christ, la solitude de son agonie, l'abandon des disciples. Le 15ème cierge, qui reste allumé mais caché jusqu'à la fin de l'office, figure la lumière de la Résurrection.

Durant le règne de Louis XIV, CHARPENTIER, COUPERIN et DELALANDE mettent en musique ces offices composés de psaumes (versets et répons) et des Lamentations de Jérémie (les leçons), texte de l'Ancien Testament déplorant la ruine de Jérusalem et les fautes du peuple d'Israël.

C'est donc la nuit de l'épreuve spirituelle, de la solitude morale et du mystère divin, qu'évoquent ces chefs d'œuvre de CHARPENTIER et COUPERIN qui, en déployant des moyens musicaux très élaborés, leur confèrent une impressionnante intensité dramatique.

Marc-Antoine CHARPENTIER - *Élévation*: "O vere, o bone"

2e leçon du mercredi Saint - *Amicus meus*, 3e leçon du 1er nocturne

2e leçon du jeudi Saint - *Seniores populi*, 7e répons après la leçon du 3e nocturne

Élévation: "Nonne deo subjecta erit" - 2e leçon du vendredi Saint

Robert de VISÉE - *Prélude en mi mineur* (pièce pour basse de viole et théorbe)

Marin MARAIS - *Tombeau pour Monsieur de Ste-Colombe* (pièce pour basse de viole et théorbe)

François COUPERIN - 2e *prélude de l'Art de Toucher le Clavecin* (pièce pour clavecin)

Les idées heureuses (pièce pour clavecin)

2e leçon du mercredi Saint

IL SEMINARIO MUSICALE, direction Gérard Lesne

Gérard LESNE, haute contre

Benjamin PERROT, théorbe

Florence BOLTON, basse de viole

Violaine COCHARD, clavecin et orgue positif

L'ensemble IL SEMINARIO MUSICALE est accueilli en résidence par la Ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) depuis le mois de janvier 2010. Il est subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l'aide aux ensembles conventionnés.

Eric Manas / Richard Dumas

DR / Avaro Yanez / DR / DR / DR

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Réfectoire des moines | 14h30

CONCERT ALLA BREVE*Le tango dans tous ses états*

Max Bonnay | Bernard Cazauran | François-René Duchâble | Michel Michalakakos | Régis Pasquier

Le tango naît à la fin du XIXe siècle, dans les faubourgs portuaires de Buenos Aires, où débarquent des milliers d'immigrants principalement italiens et espagnols mais aussi français, russes ou juifs d'Europe de l'Est. Le métissage de leurs musiques et de celles de la population locale voit éclore une nouvelle danse dans les bals populaires, la milonga, qui deviendra peu après le tango. Cette musique âpre et violente, aux chorégraphies puissamment érotiques, est aussi l'expression de l'intense mélancolie de l'exil et forge une identité commune à cette diversité humaine.

Astor PIAZZOLLA, né en Argentine en 1921, grandit dans le giron du tango jusqu'au moment où il décide de devenir un vrai compositeur classique. Il étudie alors avec Alberto GINASTERA en Argentine puis à Paris avec Nadia BOULANGER.

Celle-ci le persuade de trouver son style personnel en s'inspirant de la musique populaire du tango, enrichie de son propre langage contemporain, à l'instar des musiques nationales nées à la fin du XIXe siècle en Russie et dans les pays slaves et elles aussi issues des musiques folkloriques.

C'est ainsi que grâce à lui, le tango, parti du port de Buenos Aires, est devenu « *la musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires* », élevé au rang des musiques savantes et franchissant les frontières jusqu'aux salles de concert du monde entier.

Astor PIAZZOLLA - *Fuga i misterio*

Lo che viendra

La mort de l'Ange / La milonga de l'Ange

Chiquilin

Mumuki

Tres minutos con la realidad

Contrabajissimo

Gustavo BEYTELMANN - *Choralera*

Ramiro GALLO - *Neuf miniatures*

Max BONNAY, bandonéon

Bernard CAZAURAN, contrebasse

François-René DUCHÂBLE, piano

Michel MICHALAKAKOS, alto

Régis PASQUIER, violon

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Réfectoire des moines | 17h30

LES PIERRES SAUVAGES

Alain Carré | François-René Duchâble

SPECTACLE MUSICAL | CRÉATION
D'après le roman de Fernand POUILLON

C'est en 1161 qu'un moine cistercien quitte son abbaye de Cîteaux et se met en marche vers la Provence, chargé par son abbé de la maîtrise d'œuvre d'un nouveau monastère.
« C'est aujourd'hui, après quatre heures de marche, que nous sommes arrivés au Thoronet, forêt sereine et grave, verte vallée, étroite et peu profonde traversée par un ruisseau dont le cours... va vers le levant ». Le magnifique roman de Fernand Pouillon, lui même architecte, restitue la réalité du dur métier de bâtisseur, en ces temps éloignés où l'homme engageait sa vie même au service d'une construction à la gloire de Dieu. Pierre par pierre, surmontant les innombrables obstacles de son chantier, le maître d'œuvre construit, jour après jour, forgeant aussi les âmes de ceux qui œuvrent avec lui dans le respect d'un Ordre conciliant nature, architecture et foi.
« Le projet, écrit-il, exprime puissance, confiance: il est le plus fort de ma vie. Sans doute par mon sang qui coule, mon corps qui fond, tout en moi se vide pour que vive l'âme de l'édifice ». A ce récit d'une grande profondeur s'ajoutera, « comme une porte qui s'ouvre vers la clarté », la musique.

Jean-Sébastien BACH - Prélude pour orgue n°1 en la mineur (transcription F. Liszt)*Ich ruf zu dir**Ô Homme pleure sur tes grands péchés* (transcription de F. Busoni)*Adagio de la Toccata pour orgue* (arrangement F.R. Duchâble)*Bist du bei mir* (Quand tu es avec moi, je vais avec joie au trépas et à mon repos)**Franz LISZT** - Consolation n°1*Bénédiction de Dieu dans la solitude* (extrait)*Miserere d'après Palestrina* (extrait des Harmonies Poétiques et Religieuses)*Funérailles***Claude DEBUSSY** - La Cathédrale engloutie**Domenico CIMAROSA** - 2ème mvt du concerto en ut mineur pour hautbois (arrangement F-R Duchâble)**César FRANCK** - Prélude, Choral et Variation pour orgue**Robert SCHUMANN** - L'Oiseau-Prophète**Frédéric CHOPIN** - Prélude op.28 n°20 en ut mineur

Prélude op.28 n°4

Alain CARRÉ, adaptation et récitant
François-René DUCHÂBLE, piano**DIMANCHE 25 SEPTEMBRE**

Chapelle Sainte Anne | 14h30

CONCERT ALLA BREVE*Musiques de nuit*

Lidija Bizjack

« Dans le noir où l'on ne voit rien, il n'y a qu'à écouter... à l'heure où la musique, libérée par l'ombre, brouille souverainement les qualités... ainsi s'explique le lien de la nuit, de la musique et du temps »¹. De la tombée du jour aux premières lueurs de l'aube, partons donc à l'écoute du royaume de l'ombre, receleur de tous les mystères et rêves secrets, qui permet tout mais ne résout rien, abandonnant à la lumière, son inséparable contraire, la sagesse de la raison.
C'est ce que propose ce programme « nocturne », si cher aux romantiques, CHOPIN et LISZT « dont le goût de la modulation révèle cette manie crépusculaire »¹ mais aussi FAURÉ dont « le nocturne est l'incessante modulation entre l'ombre et la lumière »¹.

¹ in Le Nocturne de Vladimir Jankélévitch, 1957**Gabriel FAURÉ** - Nocturne pour piano n°1 en mi bémol mineur
Frédéric CHOPIN - Nocturne pour piano op.48 n°1 en ut mineur
Franz LISZT - Sonate pour piano en si mineur
Nicolo PAGANINI - 2 Caprices pour violon seul

Lidija BIZJACK, piano

DR

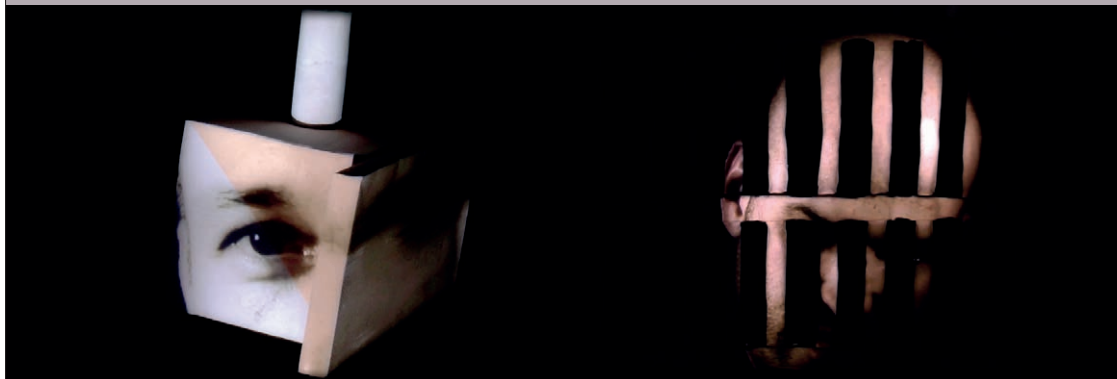
DR

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Hostellerie des dames | 16h00

ANTIPOURTRAITS*Art vidéo - projection*

Marion Lachaise, plasticienne

Avec la participation de Akim, Djamel, Dumè, François, Jean-Pierre, Neimo et Stanley

Cette création vidéo est l'œuvre originale que Marion Lachaise, artiste plasticienne, a réalisé au cours d'un atelier mené tout au long de l'année 2011 avec sept détenus de la maison centrale de Clairvaux. L'aboutissement de ce travail plastique, incluant des travaux de modelage et de courtes séquences vidéo sur les paroles des détenus, est la représentation de ce que Marion Lachaise nomme un «antipourtrait» de chaque participant. Antipourtrait qui se veut révélateur de l'intériorité du personnage représenté, au delà de son apparence figurative.

Après sa formation à la Villa Arson, école pilote internationale d'Art et de recherche de Nice puis aux Ateliers 63 à Amsterdam, Marion Lachaise réalise de nombreuses expositions en France et à l'étranger depuis 1994 : Galerie Tanit Munich, Galerie mobile Caroline Smulders, Galerie Thaddaeus Ropac Salzbourg, Galerie Anton Weller Paris, Zoo Galerie Nantes, Vidéoformes2000 Clermont-Ferrand, CRAC Languedoc-Roussillon Sète, Centre d'Art Contemporain de Vilnius Lituanie, Shed Im Eisen Werk, Zurich.

Antipourtraits / Marion Lachaise

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Réfectoire des moines | 17h30

LES PARLOIRS*Oratorio*

Ensemble vocal Aedes | Thierry Machuel

CRÉATION MONDIALE | SUR LES TEXTES DES DÉTENUS DE L'ATELIER D'ÉCRITURE 2011
Commande du festival et du Fonds d'Action SACEM

« Zone neutre où l'émotion ne l'est pas, où les échanges sont forts et concentrés avec ou sans sucre, toujours épicés... Cette drogue dure appelée parloir est, était et sera à jamais synonyme de passion, poison aussi violent que vital... » C'est par ces mots que l'un des détenus participant aux ateliers définit le parloir, espace de rêve avant les rencontres ou de nostalgie après, moment intense d'intimité «surveillée», seul lien précaire mais fort avec l'extérieur où l'on échange sur la famille, la vie qui continue, sans eux. Et puis aussi la solitude de celui qui n'a pas de parloir, irrémédiablement coupé du monde...

« Qui, mieux que les détenus, pouvait nous transmettre avec vérité une telle expérience? Ces fragments de vie défilent sur les lèvres des chanteurs, avec toute l'émotion de l'incarnation chorale » nous dit le compositeur Thierry MACHUEL, qui pour sa dernière année de résidence au festival a créé sur ce thème des «parloirs» un oratorio, interprété par dix-huit chanteurs et cinq musiciens.

Mis en scène dans l'espace magnifique du Réfectoire de moines, il devrait nous donner une vision quasi-opératique du monde carcéral, à la fois réaliste, profondément humaine et onirique.

Francis POULENC - Sept chansons**Franck MARTIN - Songs of Ariel****Thierry MACHUEL - LES PARLOIRS, oratorio***Création mondiale sur les textes des détenus de l'atelier d'écriture 2011**Commande du Festival et du Fonds d'Action SACEM***Sur des textes d'Adrien, Christophe, Djamel, Dumè, Franck, F.D, Jean-Pierre, Neimo et Pascal****Ensemble vocal AEDES****Mathieu ROMANO, direction****Max BONNAY, accordéon et bandonéon****Bernard CAZAURAN, contrebasse****François-René DUCHÂBLE, piano****Michel MICHALAKAKOS, alto****Régis PASQUIER, violon**

L'ensemble vocal AEDES bénéficie du soutien de la Fondation Orange, de la Fondation Bettencourt-Schueller, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bourgogne) du Conseil Régional de Bourgogne, de la Fondation Safran et du Groupe Swiss Life. Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac (Paris) ainsi qu'à la Cité des Musiques d'Auxerre. Il est Lauréat 2009 du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral décerné par l'Académie des Beaux-Arts.

Marie Chouery / Laurence Navarro / DR

LES ARTISTES

GÉRARD LESNE, contralto

Avec plus de soixante dix enregistrements et des concerts donnés sur les plus belles scènes internationales, l'alto masculin Gérard LESNE demeure aujourd'hui l'une des figures les plus incontestées du monde musical. Autodidacte surdoué, après détours et expériences dans divers champs et styles musicaux, il se passionne pour le répertoire baroque et médiéval. S'ensuivent des rencontres décisives, avec René CLEMENCIC, William CHRISTIE et Philippe HERREWEGHE. Il fonde IL Seminario Musicale en 1985 : composé de musiciens de premier ordre, cet ensemble à géométrie variable lui permet d'explorer et de faire découvrir les répertoires baroques français et italiens. Par ailleurs, Gérard LESNE n'a jamais cessé de mener une carrière de soliste, sous la direction des plus grands chefs internationaux ainsi qu'en soliste invité de phalanges symphoniques, dans des répertoires modernes et contemporains. Il s'est produit dans les plus belles maisons d'opéra. En 2004, il a été fait Chevalier des Arts et Lettres et a reçu le prix In Honorem de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de sa carrière.

IL SEMINARIO MUSICALE, ensemble musical

L'ensemble IL SEMINARIO MUSICALE, fondé en 1985 par Gérard LESNE, est reconnu aujourd'hui comme l'un des principaux ensembles de musique baroque français. Depuis sa création, il s'est composé du fleuron des musiciens baroques français et étrangers : ainsi Fabio BONDI, Bruno COCSET, Benjamin PERRROT, Florence BOLTON, Anne-Marie LASLA, Stéphanie PAULET ou Violaine COCHARD ont tous participé ou participent encore aujourd'hui au projet artistique et à l'excellence musicale de l'ensemble. Le répertoire d'IL SEMINARIO MUSICALE s'élabore principalement autour d'œuvres de compositeurs baroques français, italiens, anglais ou germaniques. Son travail exigeant en matière de recherches musicologiques est en partenariat étroit avec le Centre de Musique Baroque de Versailles. L'ensemble s'est produit sur les plus belles scènes du monde, des Etats-

Unis au Japon en passant par la Russie et l'Europe. Les plus importants festivals et maisons de concert ont déjà accueilli IL SEMINARIO MUSICALE. L'ensemble a réalisé une trentaine d'enregistrements tous salués par la critique internationale.

Max BONNAY, accordéon et bandonéon

Max BONNAY commence ses études musicales à l'âge de six ans avec A.THÉPAZ (accordéon) et M LELOUP (solfège), les poursuit à la Musikhochschule d'Hanovre et à l'institut «Gnessin» de Moscou où il obtient le diplôme de soliste en 1980. Après avoir remporté quatre concours internationaux, la SACEM lui décerne le diplôme «ORPHEE» en 1981. Il est lauréat des fondations de la Vocation, Menuhin et Cziffra. Accordéoniste, bandonéoniste il est attaché à l'évolution d'un répertoire original et varié et collabore avec des compositeurs tels que G. LIGETI, E. DENISOV, J.J. MOSALINI, G. BEYTELMANN et joue dans des ensembles tels que 2 E 2 M, l'orchestre de l'Opéra de Paris, Tango Futur, Camerata Bohemica Prague... Il est jury dans les concours internationaux et maître de cours dans des académies d'été réputées. Max BONNAY est titulaire du C.A d'accordéon et professeur au CNSM de Paris.

Bernard CAZAURAN, contrebasse

Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1966, il est lauréat du premier Concours International de contrebasse de Genève en 1969. Bernard CAZAURAN est membre de l'Orchestre de Paris depuis sa création en 1967 et contrebasse solo depuis 1969. Il crée le *Diptyque* de Henri Dutilleul au festival de Besançon en 1991, joue régulièrement avec l'ensemble Inter-contemporain et Pierre Boulez et se produit dans de nombreux concerts de musique de chambre organisés par Daniel Barenboim mais également dans les domaines du jazz avec Basse Fusion et du tango argentin avec le quartet Carrasco H. Sa vie de musicien d'orchestre est marquée par la direction à l'Orchestre de Paris de

grands chefs tel que : Charles MUNCH, Herbert VON KARAJAN, Georges SOLTI, Léonard BERNSTEIN, Lorin MAAZEL, Seiji OZAWA, Zubin METHA, Daniel BARENBOIM. Il enseigne actuellement au CNSM de Lyon.

François-René DUCHÂBLE, piano

Changement de cap pour ce pianiste de renommée internationale, encouragé en 1973 par Arthur RUBINSTEIN à se lancer dans une carrière de soliste. Il est alors invité par toutes les plus grandes formations internationales sous la direction des plus grands chefs. Trente années de concerts dans les temples de la musique lui ont valu la reconnaissance du public et de prestigieuses récompenses musicales. Loin de s'écarter de la musique, François-René DUCHÂBLE s'offre aujourd'hui un nouvel élan avec des partenaires choisis pour leur complexité comme Alain CARRÉ, comédien. Ils innovent des formules musicales où poésie, littérature, danse partagent la magie de lieux insolites, loin des parcours obligés. C'est dans cet esprit qu'il revient chaque année depuis huit ans animer le Festival de Clairvaux et participer à son action en milieu carcéral.

Michel MICHALAKAKOS, alto

Michel MICHALAKAKOS étudie l'alto avec son père Christos MICHALAKAKOS puis dans la classe de Colette Lequien au CNSMP. Il est membre de l'Orchestre National de France de 1979 à 1984 et intègre en 1981 le *Trio à cordes de Paris* avec lequel il parcourt le monde. Il est aujourd'hui invité comme soliste par de nombreux orchestres français et étrangers et poursuit sa carrière de "chambriériste" et de "récitaliste". Il est directeur artistique du festival *Aux Ormes Mozartiens!* depuis 2008. Ouvert à toutes les musiques, il participe à des concerts de tango, jazz, musiques du monde. Parallèlement à sa carrière de concertiste il poursuit une activité de pédagogue. Il enseigne en France et à l'étranger dans le cadre de master classes et dirige l'Académie Internationale de Biarritz. Nommé professeur au CNSM de Paris en 1991,

il enseigne également aux CRR de Boulogne Billancourt et de Paris et donne régulièrement des master classes d'alto aux CRR de Toulouse et de Lille.

Régis PASQUIER, violon

Né dans une illustre famille de musiciens, Régis PASQUIER remporte à 12 ans ses premiers prix de violon et de musique de chambre au CNSMP et s'envole, deux ans après, aux Etats-Unis. Il y rencontre Isaac STERN, Pierre FOURNIER et Nadia BOULANGER. Zino FRANCESCATTI l'invite à enregistrer avec lui le *Concerto pour deux violons* de BACH. "Sa sonorité franche et ample, son soin scrupuleux du phrasé, son aisance technique remarquable, sa justesse totale" sont des qualités que distinguent rapidement les grands orchestres, en France comme à l'étranger (Japon, Etats-Unis, Allemagne) où il se rend régulièrement chaque année. Il multiplie, depuis 1990, les enregistrements des concertos autant que d'œuvres de musique de chambre. Régis PASQUIER enseigne le violon et la musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 1985. Il joue un magnifique violon Joseph GUARNERUS (Del Gesu) Cremona 1734.

Alain CARRÉ, comédien & metteur en scène

C'est une invitation au voyage des Mots, un espace unique entre poésie et théâtralité. Comédien-metteur en scène, ce troubadour du verbe réalise un parcours ambitieux : prouver que l'art de dire est aussi un art de scène. La musique le fascine. Il l'intègre dans la plupart de ses spectacles. Ses rencontres avec Jean-Claude MALGOIRE et Gabriel GARRIDO le conduisent à la mise en scène d'opéras qu'il aborde avec passion. Mais un de ses plus grands frissons réside dans les spectacles inattendus qu'il monte avec François-René DUCHÂBLE : *L'Oiseau Prophète*, *Voyage dans la Lune*, *L'eau d'ici vaut bien l'eau-delà*, voyages musicaux où il dialogue avec le pianiste. A deux, ils imaginent les *Concerts Epistolaires* sur BERLIOZ, CHOPIN-MUSSET, BACH-SATIE, HUGO et JULIETTE, *Le Roman de Venise*, *Rimbaud voleur de feu*, *Nerval*,

Char, *Pétrarque*, *La Fontaine*, *André Velter*...

Lidija BIZJACK, piano

Née en 1976 à Belgrade, Lidija BIZJACK commence ses études de piano avec Zlata MALES. En 1995, elle entre au Conservatoire de Paris où elle obtient le Premier prix de piano et de musique de chambre dans la classe de Maurice BOURGUE. Elle travaille ensuite avec Ferenc RADOS, Murray PERAHIA, Léon FLEISHER. Lauréate du Concours International de piano de Dublin en 2000, Lidija BIZJACK fait partie de la tournée *Rising stars* en 2000/01 qui l'amène à se produire dans de prestigieuses salles internationales. Elle joue en soliste, en musique de chambre et avec orchestre en France, à travers l'Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Elle participe à des festivals prestigieux tels les Proms à Londres, Lockenhaus en Autriche, la Folle journée de Nantes et à Tokyo, la Roque d'Anthéron. Elle forme un duo de pianos avec sa sœur Sanja avec lequel elle obtient deux prix spéciaux au concours de l'ARD de Munich en 2005 et se produit et enregistre régulièrement.

Thierry MACHUEL, compositeur

Compositeur et pianiste français né à Paris en 1962, Thierry MACHUEL a consacré la majeure partie de son travail à l'art choral, sur des textes d'auteurs contemporains dans toutes les langues. Son œuvre aborde aujourd'hui des territoires de plus en plus éloignés des langues européennes, avec un intérêt marqué pour les textes de témoignage, les écrits de résistants ou de communautés ayant des expériences de vie singulières. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis de 1996 à 1998, de la Casa de Velazquez à Madrid de 1999 à 2001, et s'est vu attribuer le prix SACEM de la musique vocale pour l'année 2008. Depuis 2008, il est en résidence de création auprès du Festival de Clairvaux *Ombres & Lumières*, où il initie un travail de création musicale basé sur des textes issus d'ateliers d'écriture mené avec des détenus de la maison centrale de Clairvaux. Il a obtenu en 2011 le Grand Prix lycéen des compositeurs pour *Paroles contre l'oubli* composé sur des

textes de détenus dans le cadre du Festival de Clairvaux.

Mathieu ROMANO, chef de chœur

Né en 1984, Mathieu ROMANO débute ses études musicales de flûte traversière, piccolo, piano et direction de chœur à l'Ecole Nationale de Musique d'Auxerre. Il y étudie. Il y obtient en 2003 un DEM de direction d'ensembles vocaux et de flûte traversière. Il intègre, en 2005, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y obtient en 2009 deux Diplômes de Formation Supérieure, en flûte et en musique de chambre. Parallèlement à sa formation de flûtiste, il se perfectionne à la direction d'orchestre et de chœur. Il participe également à des master classes de direction (Pierre CAO, Gunnar ERICSSON, Stephen CLEOBURY, Jos VAN VELDHOVEN). Il intègre en septembre 2009 la classe supérieure de direction d'orchestre du CNSMDP mais suit aussi l'enseignement de chefs invités comme Pierre BOULEZ... Il fonde en 2005 l'Ensemble vocal AEDES.

AEDES, ensemble vocal

Fondé en 2005 par Mathieu ROMANO et composé de 16 à 20 chanteurs, l'ensemble vocal AEDES a pour vocation d'interpréter les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral des cinq siècles passés, jusqu'à la création contemporaine. Il collabore en 2009 avec des ensembles renommés tels que le CERCLE DE L'HARMONIE et la MAÎTRISE DE PARIS et en 2010 avec LES NOUVEAUX CARACTÈRES. Au cours de la saison 2010-2011, l'ensemble AEDES participe à l'opéra *Didon et Enée* de Henry PURCELL au Théâtre musical de Besançon. En tournée en 2011, le spectacle sera présenté à l'Opéra royal de Versailles, au Théâtre de l'Athénée ainsi que sur différentes scènes nationales françaises et au festival de Noirlac. La création contemporaine tient une place essentielle dans les activités de l'ensemble. En 2008, invité de la Saison Musicale des Jeunes Concertistes en Franche-Comté, l'ensemble AEDES a notamment interprété une commande faite au compositeur Philippe HERSANT.

LES LIEUX DES CONCERTS

LA CHAPELLE SAINTE ANNE LE RÉFECTOIRE DES MOINES

LA CHAPELLE SAINTE ANNE

Edifiée au début du XVIIIe siècle à l'emplacement de l'ancienne chapelle de la porterie de l'Abbaye, déjà dédiée à Sainte Anne, cet élégant bâtiment est la traditionnelle «chapelle des étrangers» que toutes les abbayes cisterciennes offraient aux visiteurs comme lieu de culte, hors de la clôture. Il n'y a plus de moines à Clairvaux depuis 1790, mais une messe est dite régulièrement dans la chapelle Sainte Anne.

LE RÉFECTOIRE DES MOINES

Six siècles après sa fondation par Saint Bernard, l'abbaye de Clairvaux connaît au XVIIIe siècle une transformation profonde de son architecture. Alors que la plupart des abbayes du royaume survivent péniblement des conséquences de la Réforme, Clairvaux est restée prospère avec ses 20000 hectares de forêts, de vignes et de terres labourables. Les moines aspirent à plus de confort, démolissent une large partie des bâtiments médiévaux et s'offrent un immense ensemble monumental encadrant une vaste cour carrée. Chef d'œuvre de l'architecture classique, ce Grand Cloître perpétue la rigueur et la sobre majesté de l'esprit cistercien. Mais les derniers abbés de Clairvaux ne résistent pas à la tentation d'aménager au sein du Grand Cloître un splendide et vaste réfectoire avec plafonds décorés de trophées en stuc, lambris enchâssant des médaillons peints et sol de belle pierre blanche et cabochons noirs. Pourtant, les moines n'en profitèrent guère, chassés par la Révolution. En 1808, Napoléon introduit la peine de privation de liberté dans l'arsenal des condamnations. L'abbaye devient la plus grande prison française. Les pierres de l'abbatiale médiévale sont abandonnées à l'entrepreneur chargé des travaux. Pour que les détenus bénéficient quand même d'un lieu de culte, le réfectoire devient chapelle. Elle le restera jusqu'en 1971 avant d'être abandonnée aux chouettes qui hantent son espace délabré, étonnant vestige hors du temps, à qui la musique redonne mystère et spiritualité.

Nicole Maigrot / Antoine-Leroux-Dhuys

BULLETIN DE RÉSERVATION

Festival Ombres & Lumières 2011

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

	Horaire	Billetterie	Restauration
10h30 11h45 14h 15h 16h 17h	7€ h x pers = €
Visite guidée de l'Abbaye (1h30)			
20h30 Concert Réfectoire des moines	25€	x pers = €
<i>Leçons de Ténèbres</i> Ensemble IL SEMINARIO MUSICALE			

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

10h30 Visite guidée de l'Abbaye (1h30)	7€	x pers = €
12h15 Déjeuner Lavoir des moines	20€	x pers = €
14h30 Concert "Alla breve" Réfectoire des moines	15€	x pers = €
<i>Le tango dans tous ses états</i> Max Bonnay / Bernard Cazauran / François-René Duchâble Michel Michalakos / Régis Pasquier			
17h30 Concert Réfectoire des moines	25€	x pers = €
<i>Les pierres sauvages</i> CRÉATION Alain Carré / François-René Duchâble			
20h30 Dîner aux Chandelles Cellier aux Moines de Bar-sur-Aube	30€	x pers = €

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

10h30 Visite guidée de l'Abbaye (1h30)	7€	x pers = €
12h15 Déjeuner Lavoir des moines	20€	x pers = €
14h30 Concert "Alla breve" Chapelle Sainte Anne	15€	x pers = €
<i>Musiques de nuit</i> Lidija Bizjack			
16h00 Projection Hostellerie des Dames	3€	x pers = €
<i>Anti portraits</i> Marion Lachaise			
17h30 Concert Réfectoire des moines	25€	x pers = €
<i>Les paroïrs - Oratorio</i> CRÉATION MONDIALE SUR LES TEXTES DES DÉTENUÉS DE L'ATELIER D'ÉCRITURE Ensemble vocal Aedes / Thierry Machuel			

Réduction de 5€/personne si réservation à 2 concerts
Réduction de 10€/personne si réservation à 3 concerts

TOTAL

Billetterie €
Restauration €

La réservation s'effectue par courrier en nous retournant ce bulletin dûment rempli accompagné de votre ou vos chèques(s), à l'ordre de l'Association et d'une enveloppe timbrée à vos noms et adresse. Les billets seront envoyés début septembre. Attention, pas d'annulation, ni de remboursement possibles à moins de 15 jours du Festival.

Association Renaissance Abbaye de Clairvaux
Hostellerie des Dames
10310 Clairvaux

Mr, Mme
Adresse
.....
Téléphone (indispensable)
Mail (facultatif)

MECENAT & PARTENARIAT

LES PARLOIRS

LE FONDS D'ACTION SACEM EST HEUREUX DE PRÉSENTER LA NOUVELLE CRÉATION DE THIERRY MACHUEL.

Cette nouvelle œuvre est la quatrième commande passée par le FONDS D'ACTION SACEM à Thierry MACHUEL dans le cadre de sa résidence au Festival de Clairvaux. Après son travail avec les détenus de la Centrale, puis avec les moines de Citeaux, en 2011 les détenus nous parlent des rencontres avec leurs familles. Nous sommes fiers d'avoir accompagné Thierry MACHUEL dans cette belle aventure humaine et artistique.

Chaque année, le Fonds d'Action Sacem veille à la mise en place de commandes faites à des compositeurs talentueux. Pascal ZAVARO, Ivan SOLANO, Yves CHAURIS, Nicolas MONDON, Januibe TEJERA, Laurent DURUPT, Boris CLOUTEAU et Thierry MACHUEL sont les compositeurs de la saison 2010/2011.

En accordant ses aides issues des ressources de la copie privée à tous les courants de la création musicale, sans distinction de genres, le Fonds d'Action Sacem conduit une politique de mécénat diversifiée.

Il se donne pour objectifs de :

- Favoriser la venue de nouveaux publics, enfants et adolescents, à la création musicale
- Promouvoir la musique de film et le métier de compositeur pour le cinéma
- Accorder son concours à la musique d'aujourd'hui en passant commande à des compositeurs
- Contribuer à la révélation de jeunes talents jazz
- Encourager les artistes et le répertoire français.

Avec le Fonds d'Action SACEM, la musique se conjugue au Passé, au Présent et au Futur.

Fonds d'Action SACEM
fonds.action@sacem.fr
www.sacem.fr

MECENAT & PARTENARIAT

ENCHANTER LE MONDE

MÉCÈNE DE LA MUSIQUE VOCALE DEPUIS 1987,
LA FONDATION ORANGE CONTRIBUE À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX TALENTS ET À L'ÉMERGENCE DE CHŒURS, ORCHESTRES ET ENSEMBLES VOCAUX.

Elle intervient dans les répertoires classiques, contemporains ainsi que dans les musiques du monde, musiques traditionnelles et jazz. Elle accompagne des festivals, théâtres et opéras qui participent à l'insertion professionnelle de jeunes artistes, développent des projets pédagogiques et sensibilisent des nouveaux publics à la création musicale.

La Fondation est le mécène du Festival Abbaye de Clairvaux notamment, sur l'ensemble de sa programmation vocale.

www.orange.com/fondation

Le Festival de Clairvaux est subventionné par la Communauté Européenne, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Champagne Ardenne), le Conseil Régional de Champagne Ardenne et le Conseil Général de l'Aube. Il reçoit le soutien de la Fondation ORANGE et de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DISP de Dijon, SPIP de l'Aube et CP de Clairvaux) et du Fonds d'Action SACEM.

L'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) est partenaire du Festival de Clairvaux.

Le Projet Artistique Globalisé en milieu scolaire est soutenu par l'Académie de Reims, l'Inspection Académique de l'Aube et la DRAC Champagne Ardenne.

Le Festival de Clairvaux est membre de la Fédération France Festivals

ACTUALITÉS 2011

LES ATELIERS

Écriture, musique, création vidéo, peinture

En milieu scolaire

Un projet pédagogique réalisé dans le cadre d'un PAG (Projet Artistique Globalisé) avec cinq classes de collège et une classe de lycée de l'Aube, dont la finalité est une œuvre musicale de Thierry MACHUEL, composée sur des textes de détenus choisis par les élèves. *Histoire de verrous*, a été créée le 12 mai 2011 à l'abbaye de Clairvaux. L'écriture et l'interprétation de cette œuvre se sont construites tout au long de l'année scolaire avec les professeurs d'éducation musicale et lors d'ateliers menés par le compositeur.

Avec les 3èmes 1 du collège Paul Langevin de Sainte-Savine et 4èmes 3 du collège d'Othe et Vanne d'Aix-en-Othe, Professeure d'éducation musicale Béatrice Kreilos / Les 3èmes B et 3èmes C du collège Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube et 3èmes A du collège Eugène Belgrand d'Ervy-le-Chatel, Professeure d'éducation musicale Geneviève Metrich / Les 2èmes (option musique et arts du son) du lycée Marie de Champagne de Troyes, Professeure d'éducation musicale Laurence Dhulst.

En milieu carcéral

Trois ateliers ont été conduits en détention en 2011.

- Poursuite de l'atelier d'écriture mené par Anne-Marie Sallé, en collaboration avec Thierry Machuel. Les textes issus de l'atelier constituent le livret de la création pour chœur *Les parloirs* de Thierry MACHUEL le dimanche à 17h30 (cf. page 9).
- Atelier d'arts plastiques sous la direction de Marion LACHAISE dont la création vidéo *Antiporraits* résultat de cet atelier, est projetée le dimanche à 16h (cf. page 8).
- Atelier de peinture durant l'été 2011 dirigé par l'artiste peintre Claude MANESSE, dont l'objectif, choisi par les détenus, est de décorer certains espaces des «parloirs», afin de les rendre plus accueillants et conviviaux.

ACTUALITÉS 2011

EXPOSITION & ACTUALITÉS

Un monde au secret - Clairvaux-Or, les murs

Exposition photographique

Du 12 mai au 30 septembre dans le parcours de visite de l'abbaye XVIIIème, cette exposition présente trois regards et trois réflexions sur le lieu Clairvaux, ancienne prison :

Surveiller, Pardonner, Punir et Vivre de Jacqueline SALMON, artiste photographe renommée qui a effectué un travail approfondi sur Clairvaux depuis plusieurs années,

Une intimité improbable de Julien SALLÉ, cinéaste, réalisateur du documentaire *Or les murs*, qui a ce titre a largement exploré en images l'ancienne prison,

Histoire de verrous à l'initiative de leur professeur d'arts plastiques Jean-Jacques BRENIAUX, les classes de 3ème du collège Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube participant au PAG musique, ont souhaité enrichir le projet musical par un travail plastique sur des photographies de l'ancienne abbaye.

DR
Exposition Celleton - © Jacqueline Salmon

Des récompenses prestigieuses

Le coffret *Clairvaux - Or, les murs* (Thierry MACHUEL / Julien SALLÉ) édité en 2010 (éd. Aeon, distribution Harmonia Mundi) a reçu le Grand Prix 2010 de l'Académie Charles CROS. Le film *Or, les murs* a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux. Thierry Machuel a reçu le Grand prix lycéen des Compositeurs 2011 pour *Paroles contre l'oubli*, œuvre enregistrée dans le coffret

Le coffret *Clairvaux - Or, les murs* est en vente à la librairie de l'Abbaye.

INFOS PRATIQUES

CALENDRIER ET HORAIRES DES VISITES DE L'ABBAYE

PRINTEMPS | 1ER MARS AU 26 JUIN

Lundi et mardi: 11h et 15h
Du mercredi au dimanche inclus:
10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30

ÉTÉ | 27 JUIN AU 23 SEPTEMBRE

Ouverture tous les jours
Lundi et mardi: 11h, 14h30 et 16h30
Du mercredi au dimanche inclus:
10h30, 11h45, 14h, 15h, 16h et 17h
Festival Ombres et Lumières du 23 au 25 septembre
les 24 et 25 septembre horaires de visite modifiés
consulter le programme en page 12

AUTOMNE | 26 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

lundi et mardi : 11h et 15h
Du mercredi au dimanche inclus:
10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30

HIVER | 1ER NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

Pas de visites les lundi et mardi
Du mercredi au dimanche inclus: 11h et 14h30

Durée de la visite : 1h15

Visite assurée à partir de 2 personnes

TARIFS 2011

- adulte : 7€
- 12-18 ans et étudiants : 4€
(sur présentation carte en cours de validité)
- Gratuit moins de 12 ans (hors groupes scolaires)
- Tarif de groupe 20 personnes adultes:
nous consulter (sur réservation uniquement)

Dépôt pièce d'identité obligatoire
(mesure de sécurité liée à la proximité de la prison)
Photos interdites
Téléphones portables éteints SVP pendant les visites

INFOS PRATIQUES

SE LOGER DANS LE VOISINAGE DE CLAIRVAUX

Hôtel des Dhuits ***

Route nationale 19
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
Tel: 0325015010
Fax: 0325015622
42 chambres de 50 à 75 €
(tarif préférentiel pour les personnes ayant réservé au festival)
dhuits@relais-sud-champagne.com

Hostellerie La Montagne ***

Rue de Pisseloup
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
tel: 0325015169
Fax: 0325015320
9 chambres de 120 à 177 €
www.hostellerielamontagne.com

La Grange du Relais (logis de France)

2 RN 19
52330 COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
Tel: 0325020389
Fax: 0325015181
11 chambres de 58 à 85 €
denis.dambrine@wanadoo.fr

Hôtel St Nicolas ***

2 rue Général de Gaulle
10200 BAR-SUR-AUBE
Tel: 0325270865
Fax: 0325276031
27 chambres de 65 à 70 €
lesaintnicolas2@wanadoo.fr

Moulin du Landion

10200 DOLANCOURT
(9km de Bar-sur-Aube)
Tel: 0325279217
Fax: 0325279444
16 chambres à 99 €
contact@moulinlandion.com

Hostellerie de la Chaumière

10200 ARSONVAL
(6km de Bar-sur-Aube)
Tel: 0325279102
Fax: 0325279026
11 chambres de 69 à 85 €
susan@hostellerielachaumiere.com

À VOIR ALENTOUR

Aux marches de la Bourgogne, Clairvaux se situe dans la Côte des Bar, région de belles collines couvertes de grandes forêts et de coteaux viticoles. Ils constituent le quart du célèbre vignoble de Champagne, on l'ignore parfois...

Avant ou après le Festival *Ombres et Lumières*, les petites routes vous mèneront vers des villages de vigneron. Certaines caves et celliers datent du temps des frères convers et sont ouvertes aux amateurs de «saulte-bouchons».

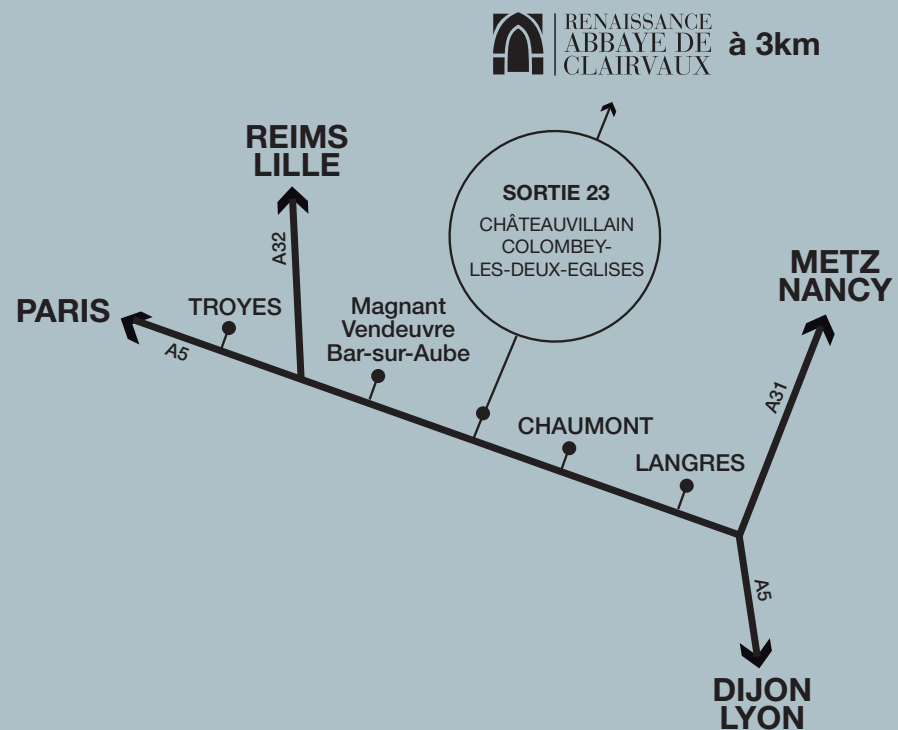
La petite capitale de cette Côte des Bar, c'est Bar-sur-Aube, l'une des quatre Grandes foires de Champagne au Moyen-Age. L'église Saint Pierre, d'inspiration cistercienne, mérite un détour.

Mais toute la Côte des Bar vous séduira. Au fil des siècles, la région a conservé ses grands horizons forestiers qui portent à la réflexion et a séduit beaucoup de grands hommes.

A moins de 20 kilomètres de Bar-sur-Aube, on peut visiter les refuges où vécut Voltaire (Château de Cirey-sur-Blaise), Bonaparte (Ecole de Brienne-le-Château), Charles de Gaulle (Colombey-les-Deux-Eglises).

Autre témoin de l'héritage des moines forestiers qui lui fournissaient le bois, la Cristallerie de Bayel dont les fours toujours en activité permettent à des verriers d'aujourd'hui d'être un patrimoine vivant.

Renseignements:
Office de Tourisme du Pays de Bar-sur-Aube
03 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org

Le Festival de Clairvaux *Ombres et Lumières* est organisé par
L'ASSOCIATION RENAISSANCE DE L'ABBAYE DE CLAIRVAUX
 Président: Jean-François Leroux
 Directrice artistique: Anne-Marie Sallé
 Attachée de presse: Anne Gueudré

Photographie de couverture: Antoine Leroux-Dhuys
 Rédactionnels: Anne-Marie Sallé
 Conception Graphique: Autrement le design*

L'Abbaye de Clairvaux est membre de la Charte Européenne des Abbayes et Sites Cisterciens

Renseignements: 03 25 27 52 55
 e-mail: abbaye.clairvaux@orange.fr
 Hostellerie des Dames, 10310 Clairvaux

Retrouvez toute l'actualité de l'Abbaye de Clairvaux
 et le programme du festival *Ombres & Lumières* sur
www.abbayedclairvaux.com

