

Rose incandescente

Spectacle musical et multimédia pour la paix
Création entre Orient et Occident

Alexandre Traube, musique originale
Silvia Fabiani, vidéo-performance
C. Acuña, C. Reichen, T. Akhbari: chant
Ensemble Les Atomes dansants

www.atomesdansants.ch

ASSOCIATION « LES ATOMES DANSANTS »
c.o Silvia Fabiani, Chemin des Tulipiers 17, 1208 Genève
+41 (0)76 573 09 84 * info@atomesdansants.com
page web, <http://www.atomesdansants.com>
page facebook, <https://www.facebook.com/AtomesDansants/>

Rose incandescente

un spectacle musical et multimédia pour la paix

...*L'amor che move il sole e l'altre stelle*
کنند رقص هائزه که برآ روز ای ...

L'amour qui meut le soleil et autres astres. Dante
Ô jour, lève-toi ! Des atomes dansent. Rûmî

Rose incandescente est une création artistique neuve développée à partir du rapprochement de plusieurs cultures. Elle est née de la rencontre entre jeunes musiciens de Suisse et du Proche Orient. Leur projet commun est que chacun s'enrichisse de la culture musicale de l'autre, créant ainsi le dialogue pour favoriser la paix, notamment entre des peuples méditerranéens dont l'histoire est faite d'autant d'échanges que de luttes. Quelques artisans de cette entreprise ont voulu aller plus loin: placer ce dialogue sous le signe de la création ; montrer que ces cultures peuvent non seulement dialoguer, mais aussi susciter par leurs différences et leurs similarités une œuvre nouvelle, cultivant l'interdisciplinarité et le métissage au sens noble du terme. Le compositeur Alexandre Traube et la vidéo-performer Silvia Fabiani se sont ainsi entourés de chanteurs persans et occidentaux et d'instrumentistes médiévistes italiens, auxquels s'adjoignent ces jeunes musiciens de la Haute École de Musique de Genève (Suisse) et du Conservatoire Edward Saïd (Palestine). Ainsi, *Rose incandescente* réunit des représentants des trois civilisations juive, chrétienne et musulmane autour d'une œuvre mêlant musiques du monde, musique ancienne et contemporaine ; son et images animées.

Alexandre Traube, secondé par Silvia Fabiani, a choisi des textes poétiques et spirituels majeurs de ces cultures, persuadé que c'est par l'universalité de la musique et la voix de l'amour chanté par ces textes que l'ouverture à l'autre devient incontournable. Le livret met en parallèle le Paradis qu'explore Dante Alighieri guidé par Béatrice avec la poésie d'Ibn Arabî, inspirée également par une jeune fille, Nizâm. La *candida rosa* (rose incandescente) qu'aperçoit le poète italien au Paradis est l'allégorie de la diversité dans l'unité. La rose, symbole universel de l'amour tant spirituel que charnel, est aussi utilisée abondamment dans la poésie musulmane.

L'œuvre est un parcours initiatique au long des sept pétales de la Rose incandescente, qui contiennent aussi le Cantique du Soleil de François d'Assise et des poèmes des grands mystiques soufis que sont Yunus Emre et Rûmî. Musique arabe et médiévale européenne y sont présentes en contrepoint avec des pièces nouvelles. Silvia Fabiani crée pour cette œuvre une vidéo-performance inspirée tant des visions cosmiques de Dante et de la danse des derviches-tourneurs que de nos représentations contemporaines, via la physique des particules.

teaser du spectacle: <https://www.youtube.com/watch?v=LBLNa3BCY6g>

Rose Incandescente : liens web

vidéos, audio et photos

Teaser du spectacle

<https://www.youtube.com/watch?v=LBLNa3BCY6g>

Retransmission de la première de l'œuvre au Festival international Agapé de Genève sur la **Radio Suisse Romande, Espace 2**, avec interviews.

<https://www.rts.ch/play/radio/concert-du-vendredi/audio/spectacle-musical-entre-monde-arabe-et-italien?id=8902177&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db>

5 pièces de Diwan - précurseur de Rose incandescente - toute présentes dans l'œuvre.

<https://vimeo.com/191542026>

Galerie photos (mapping et interprètes).

<https://www.atomesdansants.com/galerie-images>

Interview en direct, radio neuchâteloise et jurassienne.

<https://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Rencontre-musicale-entre-le-monde-arabe-et-le-monde-occidental.html>

Festivals & sponsors de la tournée de création 2017

Festival international Agapé, Genève, création mondiale	25 mai 2017
Festival Les Jardins musicaux, Cernier Neuchâtel	19 août 2017
Aula Magna de Fribourg (collaboration avec l'Uni FR)	29 septembre 2017
Concerts du Temple de la Coudre, Neuchâtel	30 septembre 2017
Saison CCRD, Delémont	1er octobre 2017

Rose incandescente : THE CAST

Alexandre Traube

<https://www.youtube.com/watch?v=nmco7jFEFa4&list=PLsqNMhtotWXUrnDPztzbyugqKDIbpuOGw>

Chef de chœur et compositeur, il cherche à créer des liens : entre Orient et Occident ; entre un passé ancien profondément enraciné et un acte créateur contemporain libre et vivant. Parallèlement à ses études de mathématiques et de philosophie, un besoin impérieux de musique l'amène à étudier la composition dans sa ville de Neuchâtel et à la HEM la direction chorale et la musique ancienne (prix du Conseil d'État), avant d'obtenir un master *avec distinction* en musique médiévale sous la direction de Francis Biggi. Il étudie parallèlement les musiques traditionnelles et orales de plusieurs pays. Il a fondé le chœur *In illo tempore* et l'ensemble *Flores harmonici* avec lesquels il explore ses répertoires de prédilection. Ces quinze ans de musique fondée dans une tradition l'ont fait revenir à l'écriture avec des outils artistiques et spirituels qui lui permettent de dépasser un vieux conflit avec la postmodernité. Il a à son actif l'oratorio *Christus Rex* et travaille à diverses œuvres sacrées et à une comédie musicale médiévale. Il a repris la direction de l'ensemble des *Atomes dansants* avec lequel il interprète son œuvre maîtresse : *Rose incandescente*.

Silvia Fabiani, vidéaste

<https://www.silviafabiani.com/>

Réalisatrice au parcours atypique et varié, docteur en Lettres, enseignante, passionnée d'art et de scène, lauréate de prix cinématographiques, elle a travaillé comme conseillère pédagogique au musée d'Art Contemporain de Genève et comme réalisatrice pour de nombreuses associations, organisations internationales ou chaînes de télévision. Au cours des dernières années, elle réalise les décors vidéo de nombreux spectacles, tels *Ivan le Terrible* (Grand-Théâtre, Beaulieu), *Sons de la Venise de Shylock* dans de nombreux pays, *Le Triomphe de Venise* (avec Daniel Zéa et Dorota Cybulska), *Spiritual Délire*, *Dédoublement* (en Suisse, Uruguay et Pérou). Elle a également collaboré plusieurs fois avec le CERN. Sa caméra lui permet de partager son amour pour l'art et la vie.

Jeunes artistes - Projet Diwan

<https://www.youtube.com/watch?v=-Px6HQQWwO7M>

La plupart des interprètes de ce projet sont issus de *Diwan*. Projet initié en 2014 par Francis Biggi, le doyen du département de musique ancienne de la Haute École de Musique de Genève (HEM), *Diwan* est un laboratoire qui met en relation des répertoires apparemment éloignés géographiquement et culturellement, mais entre lesquels l'histoire et les invariants de la nature humaine esquissent des ponts solides. La HEM crée en ce sens des partenariats avec des écoles de musique de plusieurs pays ayant des traditions non occidentales, suscitant des échanges fructueux entre étudiants et permettant des concerts métissés au plus noble sens du terme. C'est ce projet qui a donné naissance à *Rose incandescente*, commandité par Francis Biggi et Avery Gosfield pour leur ensemble et les interprètes de *Diwan*. Six variations autour de ce thème ont été représentées ces dernières années, toutes mémorables, dont un concert pour la paix à Genève en 2015 dans le cadre du Festival Histoire et Cité « Construire la paix » parrainé par Kofi Annan (lien ci-dessus). Mohammed Ghosheh et Osama Abu Arafah, alors étudiants au Conservatoire national de Palestine Edward Saïd, ont été les premiers artistes à rejoindre *Diwan*. Ils sont à présent de jeunes professionnels très demandés qui donnent des concerts de musique arabe sur trois continents. Également formés grâce à *Diwan* à la musique ancienne, ils forment l'un des piliers de *Rose incandescente*. Quatre étudiants ou anciens étudiants de musique ancienne associés à Diwan complètent l'équipe.

Ensemble Les Atomes dansants

Cet ensemble a été fondé pour porter la *Rose incandescente*. Il réunit les jeunes artistes du projet *Diwan* avec trois maîtres de la musique ancienne et traditionnelle, Marco Ferrari, Massimiliano Dragoni et Avery Gosfield. Ces trois musiciens italiens jouent régulièrement ensemble, notamment au sein du célèbre ensemble médiéval *Lucidarium*, couronné des plus hautes distinctions discographiques et dirigé par Avery Gosfield. Celle-ci est la spécialiste mondiale de la musique juive italienne. Marco Ferrari joue de la flûte avec les plus grands groupes traditionnels, tziganes ou moyen-orientaux. Il accompagne le chanteur oriental de la *Rose* au ney, la flûte de roseau persane. Massimiliano Dragoni, quant à lui, est spécialiste de toutes les percussions traditionnelles des deux rives de la Méditerranée. La variété de ses rythmiques dégage une telle énergie qu'elle fait de lui pour ainsi dire le chef d'orchestre des Atomes dansants.

Taghi Akhbari, chanteur persan

Il a été initié aux raffinements du chant persan à l'âge de 20 ans à Tehéran en Iran. Déjà, il rêvait de rencontres musicales entre l'Orient et l'Occident. En 1980, il s'installe en France et y découvre la technique vocale occidentale, qu'il conjugue à sa sensibilité orientale. De sa rencontre avec l'ensemble Douce Mémoire en 2007 naissent des programmes mélangeant la musique baroque et celle de l'Iran. Depuis lors, Taghi Akhbari travaille sur les différentes « modes » et traditions musicales. Sa voix a croisé le flamenco d'Inès Bacan, fait danser les chevaux de Bartabas, tourné avec les derviches mis en scène par Robert Wilson, s'est mêlée aux accents rock d'un album du guitariste de Noir Désir, a tissé ses entrelacs enivrants avec ceux de la Renaissance italienne ou trouvé des échos inouïs au grégorien de l'ensemble Beatus.

Christian Reichen, chanteur médiéviste

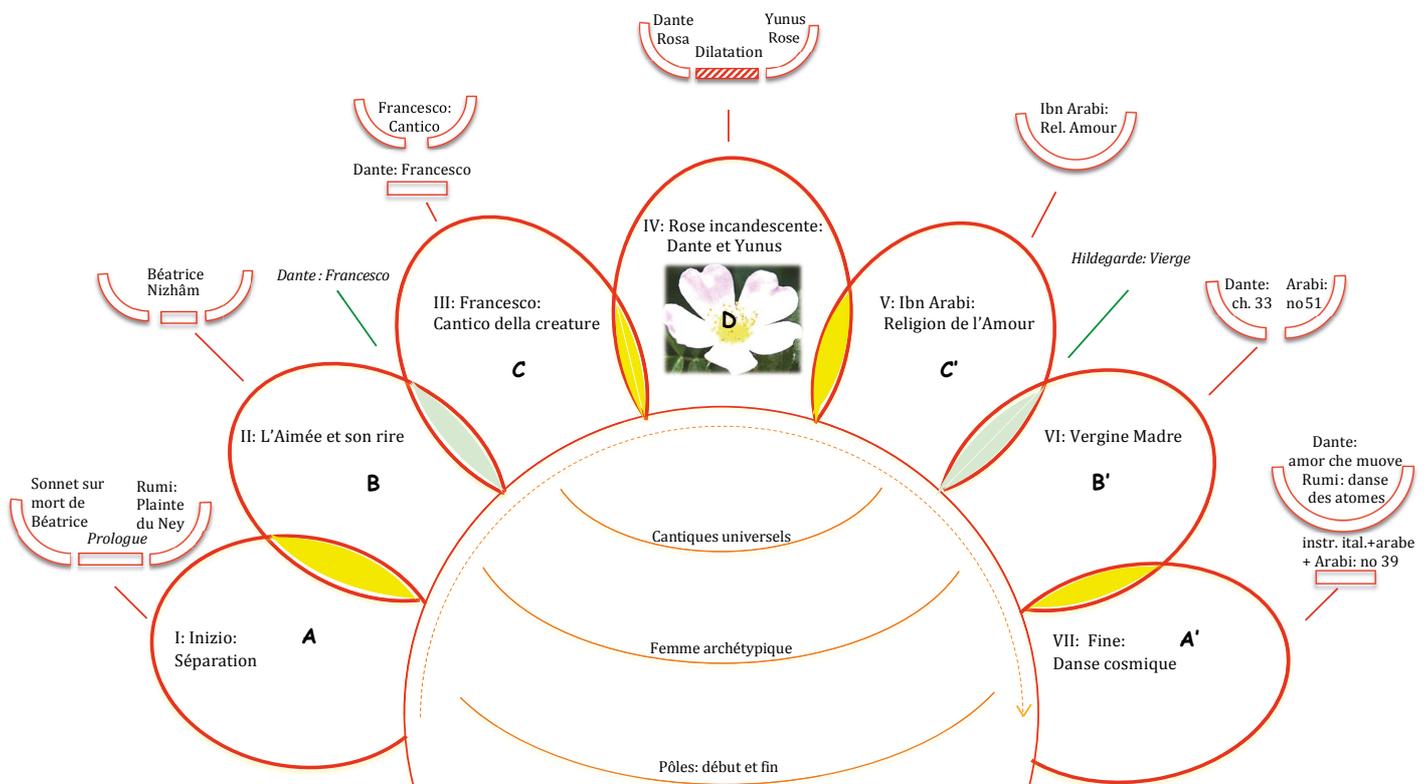
Ténor et théologien, il s'est formé auprès de Nicole Falien, Ernst Haefliger et Nicolaï Gedda. Il est membre de nombreux ensembles vocaux, notamment les Madrigalistes de Bâle et le Chœur de Chambre Suisse sous la direction de Sawallisch, Rattle, Masur, Dutoit, Gerghiev et Boulez. Passionné de musique ancienne, il forme son propre quatuor et chante dans l'ensemble médiéval *Flores harmonici*. Tant au sein de celui-ci que sous l'influence de Marcel Pérès, il a développé une interprétation unique du chant grégorien, mélange d'intériorité et de liberté, d'ornementation virtuose et de légèreté incomparable.

Carolina Acuña, chanteuse médiéviste

Carolina Acuña, après des études de piano à Buenos Aires, a étudié le chant et la musique ancienne dans les meilleures écoles (Scola Cantorum Basiliensis, Trossingen Musikhochschule, Sorbonne, auprès des maîtres les plus prestigieux (Dominique Vellard, Katarina Livljanic, Crawford Young, Kees Boeke, Claudia Caffagni, Pedro Memelsdorff et Lucien Kandel avant de terminer un master en musique médiévale à Genève auprès de Francis Biggi. Elle incarne aussi bien une Béatrice des plus italiennes qu'une Nizâm aux arabesques orientales.

Rose incandescente : SCHÉMA

Les sept Pétales

Les sept pétales qui forment la rose permettent de la parcourir suivant un chemin initiatique. Chaque pétale se décompose en deux lobes, LOBE OCCIDENTAL et LOBE ORIENTAL, et, au besoin, d'un PLATEAU qui les sépare. Chaque lobe peut contenir aussi bien de la musique déjà écrite que la musique composée pour *Rose incandescente*.

Le Paradis de Dante, première source d'inspiration de l'œuvre, peut être lu comme une série de purifications du regard, qui seules permettent de voir le Ciel suivant, et ainsi y accéder. Ici, ces Cielles sont représentés par les pétales de la Rose incandescente, vision finale du poète. Le PASSAGE d'un pétale à l'autre prend ainsi une signification musicale essentielle.

Le symbolisme de la rose sert de matériau à tous les niveaux de l'œuvre, dans une suite de mises en abîme: 1. Sa forme, représentée ci-dessus, dont le pétale supérieur reflète la rose entière. 2. Le système musical mis en place, notamment dans les PASSAGES. 3. à certaines stations, les lignes contrapuntiques elles-mêmes dessinent un pétale ou une rose.

En contrepoint à ce système, un thème traverse toute l'œuvre, celui du rire de la Femme, qui est à la fois le reflet de la quête de la beauté et de l'amour, aux deux plans sensuel et spirituel; le témoin du passage d'un Ciel à l'autre; chez Ibn Arabi, l'éclair qui transfigure la nuit; et, au plan musical, le moment où la voix parlée devient rire et chant.

Instrumentation : 10 instrumentistes, 3 chanteurs et 1 video-performer

Ensemble Les Atomes Dansants:

Avery Gosfield: flûtes, tambour
 Marco Ferrari: flûte, ney
 Alexandre Traube: organetto
 Dana Howe: luth, théorbe
 Osama Abou Arafah: oud
 Massimiliano Dragoni: percussions, psaltérium
 Mohammad Gosheh: violon
 Jennifer Piggott: violon, vièle
 Amandine Lesne: viole de gambe, vièle
 Elodie Poirier: nikelarpa, violoncelle, vièle

Chanteurs : Taghi Akhbari, Christian Reichen, Carolina Acuña

Video-performer : Silvia Fabiani

Rose incandescente en images

29 septembre 2017,
Aula Magna de l'Université
de la Miséricorde, Fribourg

25 mai 2017,
Eglise de Sainte-Croix, Carouge
Festival Agapé

19 août 2017,
Grange aux concerts,
Jardins musicaux de Cernier

«Rose incandescente» fait dialoguer Orient et Occident, musique et images animées

Un concert pour la paix

Jeter des ponts entre l'Orient et l'Occident en faisant dialoguer les deux cultures au sein d'une même œuvre: c'est l'ambition de «Rose incandescente», une création du Neuchâtelois Alexandre Traube qui sera jouée samedi 30 septembre au Temple de la Coudre. Enrichi d'une performance vidéo, le concert réunira sur scène des musiciens suisses, italiens et du Moyen-Orient.

«Rose incandescente» est né de la rencontre entre des étudiants en musique de Suisse et de Palestine au sein d'un vaste projet visant à faire dialoguer les cultures», explique Alexandre Traube, compositeur et chef de chœur féru de musique ancienne. Sous la houlette de Francis Biggi, directeur du département de musique ancienne de la Haute École de musique de Genève, ces jeunes professionnels, dont Alexandre Traube, ont donné plusieurs séries de concerts ces dernières années, notamment dans le cadre du festival «Construire la paix»

«Rose incandescente» fait dialoguer musique médiévale orientale et occidentale, sur fond d'images animées

• Photo: sp

patronné par Kofi Annan. «Francis Biggi a voulu aller plus loin en plaçant cet échange sous le signe de la création, en montrant que l'Orient et l'Occident, cultures qui se sont nourries les unes les autres durant des siècles, pouvaient non seulement dialoguer, mais aussi susciter une œuvre nouvelle, placée sous le signe du métissage»,

raconte Alexandre Traube, qui s'est vu confier l'écriture de cette pièce.

Habillage vidéo

Œuvre de longue haleine, «Rose incandescente» s'appuie sur de grands textes poétiques et spirituels des deux cultures, mettant en parallèle le *Paradis* de Dante Alighieri et le *Cantique du*

Soleil de François d'Assise avec la poésie d'Ibn Arabi et d'autres mystiques soufis. Des pièces de la tradition musicale arabe classique et du Trecento italien y alternent avec des œuvres nouvelles de la composition d'Alexandre Traube, comme autant de pierres précieuses enchâssées dans un vaste parcours musical. Pour guider l'écoute, l'œuvre s'accompagne d'une création vidéo de la Genevoise Silvia Fabiani, traduisant la musique en images.

En tournée romande après sa création au Festival Agapé de Genève et aux Jardins musicaux, «Rose incandescente» réunit sur scène de jeunes musiciens palestiniens et l'ensemble italien Lucidarium, spécialisé dans la musique médiévale. Y répondront les voix du chanteur persan Taghi Akhbari, du Neuchâtelois Christian Reichen et de Carolina Acuña. (ab)

«Rose incandescente»: samedi 30 septembre à 20h au Temple de La Coudre. Billeterie sur place.

Festival «Les Jardins musicaux», 19.08.17

CONCERT 7
GRANGE AUX CONCERTS SA 19 AOÛT / 16:00
DURÉE: 70 MIN.

ROSE INCANDESCENTE

Un concert pour la paix, spectacle musical et multimédia entre monde arabe (Ibn Arabi) et italien (Dante) CRÉATION

Musiques existantes:

- «Nassam Alayna», Rabhani
- «Orsolin, Gentili Spiriti», Francesco Landini
- «Lunga Ajam», Abdel Fatah Sabri, instr.
- «Al Halwa Di», Sayed Darwish
- «Sol Çenetin», Yunus Emre, mélodie traditionnelle turque
- «O Tu Illustrata», Hildegard von Bingen, extrait
- «Su la Rivera», Anonyme, Italie, Codes Rossi
- «Chomicamento di Giola», Anonyme, Italie, 14e siècle, instr.
- «Lunga Riyad», Riyad al Sunbati

Alexandre Traube, composition originale
Silvia Fabiani, vidéo-performance

ENSEMBLE LUCIDIARIUM, dir. artistique Francis Biggi et Avery Gosfield

Avec des étudiants de la Haute Ecole de Musique (HEM) de Genève et des musiciens issus du Conservatoire national de Palestine Edward Said

Manal Samaan, chanteuse syrienne arabe	Dana Howe, luth
Taghi Akhbari, chanteur persan soufi	Osama Abou Arafteh, oud
Christian Reichen, chanteur médiéviste suisse	Massimiliano Dragoni, percussions, psalterion
Avery Gosfield, flûtes	Mohammad Gosheh, violon
Marco Ferrari, flûte, ney	Jennifer Piggott, violon, viole
Alexandre Traube, organetto, chœurs	Amandine Lesné, viole de gambe
Francis Biggi, luth	Silvia Fabiani, vidéo-performance, déclamation

Né de la rencontre de l'Ensemble Lucidarium avec des jeunes musiciens issus du Conservatoire national de Palestine Edward Said, le projet *Rose incandescente* s'intéresse aux liens entre la musique médiévale italienne et la tradition musicale arabe classique. Alexandre Traube le conçoit comme un parcours initiatique. Il y tisse des liens entre le *Paradis* que Dante Alighieri explore, guidé par Béatrice, et la poésie d'Ibn Arabi, inspiré lui aussi par une jeune fille, Ni'zam. Silvia Fabiani créera pour cette œuvre une vidéo inspirée à la fois par les visions cosmiques de Dante et la physique des particules.

PAROISSIALE CARDINAL Parrain du concert

Festival Agapé, Genève, 25.05.17

AGAPÉ

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE & D'ART SACRÉ

JEUDI 25 MAI

Ascension - récital d'orgue

9h30 ♦ Église Sainte-Croix de Carouge

Œuvres pour orgue d'Olivier Messiaen & de J.-S. Bach

Andrea Boniforti

aux grandes orgues de Sainte-Croix de Carouge - Entrée libre

Rose incandescente - création mondiale

15h30 ♦ Église Sainte-Croix de Carouge

Spectacle musical & multimédia

entre monde arabe (Ibn Arabi) & italien (Dante)

Lucidarium – Francis Biggi, direction

La Viole celtique

18h30 et 21h ♦ Église Sainte-Croix de Carouge

Un hommage aux traditions musicales d'Écosse & d'Irlande

Andrew Lawrence King, harpe irlandaise, Frank McGuire, bodhrán,

Jordi Savall, violes

Tournée concerts Fribourg, Neuchâtel, Delémont, 29.09 - 1.10.17

MUSIQUE

ROSE INCANDESCENTE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE - 17H00

Forum St-Georges, Delémont

Spectacle musical et multimédia pour la paix

Alexandre Traube, musique originale. Silvia Fabiani, vidéo-performance. Christian Reichen, Taghi Akhbari et Carolina Acuña, chant. Ensemble Les Atomes dansants. Une œuvre entre tradition et création, entre monde arabe et italien des 13e et 21e siècles.

