

FONDATION ARTE MUSICA

SALLE
BOURGIE
17.18

M

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL

Arte Musica présente

CE QU'A VU LE VENT D'OUEST

— JOURNÉES DEBUSSY —

Dimanche 13 mai • 14 h

Hélène Tysman
piano

Damien Luce
récitant

Sonia Jacob
mise en scène

Sébastien Husson
création lumière

PROGRAMME

Un spectacle unique qui propose un dialogue entre la littérature et la musique, entre les mots et les notes. / Text and music are in constant dialogue throughout this performance, seeking true symbiosis between the two works.

EDGAR ALLAN POE

La Chute de la maison Usher [traduction française de Charles Baudelaire]

CLAUDE DEBUSSY

Préludes des Livres I et II

La cathédrale engloutie, Livre I

Des pas sur la neige, Livre I

Voiles, Livre I

Ondine, Livre II

La fille aux cheveux de lin, Livre I

Canopes, Livre II

La terrasse des audiences du clair de lune, Livre II

Feux d'artifice, Livre II

Ce qu'a vu le vent d'ouest, Livre I

La cathédrale engloutie, Livre I

*Concert d'une heure présenté sans entracte /
Concert lasting an hour without intermission*

« C'est un petit bijou. C'est rare. Debussy admirait Poe. Un niveau artistique de haut vol, à l'instar des correspondances baudelairiennes, les sons répondent à la musique et inversement pour un spectacle d'une grande intensité émotionnelle. »

– Théâtre de Fourmies

Poe versus Debussy, entre visible et invisible

Ce qu'a vu le vent d'ouest, d'après un texte Edgar Allan Poe et sur une musique de Claude Debussy, avec Hélène Tysman, pianiste, et Damien Luce, comédien, réunit deux œuvres majeures : *La Chute de la maison Usher* d'Edgar Allan Poe et des *Préludes* de Debussy.

Debussy a été profondément inspiré par l'écriture de Poe : le désir de tisser l'œuvre de ces deux artistes, de les imbriquer et de les confronter est né chez la pianiste Hélène Tysman et la metteuse en scène Sonia Jacob. Pour cela, elles ont fait appel à Damien Luce, comédien et pianiste, passionné par les rencontres entre musique et théâtre, et grand connaisseur de Debussy.

Les deux interprètes racontent une même histoire : celle de Roderick Usher et de sa sœur Madeline, héros maudits de Poe, qui trouve au contact de la musique de Debussy, un nouvel éclairage et un nouveau visage. La maison Usher, décrite par Poe, teinte elle aussi les préludes d'une obscurité nouvelle. Nous sommes en plein romantisme noir. Hélène Tysman et Damien Luce nous guident de la voix et des notes à travers les hautes pièces de l'étrange demeure « aux fenêtres semblables à des yeux sans pensées ».

Poe Versus Debussy: Between the Visible and the Invisible

Edgar Allan Poe and Claude Debussy intertwine in *Ce qu'a vu le vent d'ouest*, featuring pianist Hélène Tysman and actor Damien Luce. This performance brings together two major works: *The Fall of the House of Usher* by Edgar Allan Poe and a selection from Debussy's *Préludes*.

Debussy was profoundly inspired by Poe. The idea to weave together the work of these two creators, to interleave them, and to have them interact, was the vision of Hélène Tysman and Sonia Jacob (stage direction). For this project, they called upon actor and pianist Damien Luce, a great lover of encounters between music and theatre as well as an expert of Debussy.

In this performance, the two artists tell the story of the cursed protagonists Roderick Usher and his sister Madeline, whose identities are cast in a new light and given added dimension through the music of Debussy. Conversely, the House of Usher, as described by Poe, also lends Debussy's *Préludes* an added quality of darkness. Here, we experience the height of Dark Romanticism, wherein Hélène Tysman and Damien Luce guide us musically and textually through the upper rooms of this strange house with "vacant eye-like windows."

© Translated by Le Trait juste

Ce qu'a vu le vent d'ouest est une coproduction de la compagnie l'Oreille à Plumes avec les Jeunesses Musicales de France. En 2013-2014, le spectacle a sillonné la France grâce au réseau des Jeunesses Musicales de France, et depuis 2014, il se produit sur les scènes d'Europe (Théâtre de La Madeleine, scène conventionnée à Troyes, Théâtre Municipal de Saint-Mandé, Reid Hall à Paris, L'Esprit Frappeur à Lausanne). Il a bénéficié de l'Aide à la reprise de la direction générale des affaires culturelles de la région Centre Val de Loire en 2016.

Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire

HÉLÈNE TYSMAN piano

Saluée par la presse internationale pour son « toucher chaleureux à la sensibilité rêveuse » [*The New York Times*] et son « interprétation extraordinaire » [*Le Figaro*], Hélène Tysman est finaliste du prestigieux Concours international Chopin de Varsovie en 2010. Elle s'affirme dès lors comme l'une des plus prometteuses pianistes de sa génération. Quelques années auparavant, elle remportait le Premier Prix au Concours international Chopin de Darmstadt ainsi que de nombreux autres prix de concours internationaux en Angleterre, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Elle se produit en récital ou en soliste avec orchestre (Orchestre symphonique du Minnesota, Orchestre national gallois de la BBC, Orchestre national de Varsovie), et est invitée sur les scènes les plus prestigieuses dont la Carnegie Hall de New York, la Philharmonie de Paris, la Cairo Opera House en Égypte et la City Hall Theater à Shanghai. Attirée par d'autres horizons artistiques, elle collabore avec des comédiens tels que Francis Huster, Jacques Gamblin, Michel Robin ou encore Dominique Pinon. Hélène Tysman s'associe régulièrement avec des récitants lors de concerts-lectures. Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, elle a poursuivi ses études à Cologne, Vienne, Hambourg puis Weimar. Hélène Tysman est une des pianistes enregistrés par Steinway Spirio. Elle bénéficie du soutien de la Commerzbank ainsi que de la Fondation de France.

Hailed by *The New York Times* as a pianist with a “warm touch and dreamy sensibility” and by the *Süddeutsche Zeitung* as a “pianistic cosmos,” Hélène Tysman’s recitals always leave a profound impression on her audiences. In 2010, having won First Prize at the Darmstadt International Chopin Competition in Germany, and after winning several awards at international piano competitions in China, the U.S., England, and Germany, she earned a place on the international stage when she achieved the distinction of finalist of the prestigious International Chopin Piano Competition in Warsaw. Tysman has performed widely in recital and as a soloist with orchestras including the Minnesota Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Warsaw National Philharmonic Orchestra, at prestigious international venues such as New York’s Carnegie Hall, the Philharmonie de Paris, the Shanghai City Theatre, and Cairo Opera House. Hélène Tysman is a graduate of the Conservatoire de Paris, the Hamburg Hochschule, and Weimar Hochschule. In recent years, she has ventured to broaden her artistic horizons through her involvement in theatre productions and literary creations, and has collaborated with celebrated French actors Francis Huster, Michel Robin, Jacques Gamblin, Dominique Pinon. Hélène Tysman is a Steinway Spirio recording artist. She receives support from Commerzbank as well as from the Fondation de France.

DAMIEN LUCE récitant / reciter

Damien Luce est un « artiste kaléidoscopique », comme le qualifie bien à propos la presse française. Persuadé qu'un être humain doit vivre dans toutes les pièces de sa maison intérieure, ce touche-à-tout s'applique à exprimer sa sensibilité dans ses formes artistiques de prédilection : la musique classique, le théâtre et la littérature. Dès son premier disque [Poulenc/Enesco, Universal] paru en même temps que la publication de son premier roman [*Le Chambrioleur*, Éditions Héloïse d'Ormesson], Damien Luce est salué pour sa sensibilité et son élégance vespérale. Alternant récitals, spectacles [*Cyrano de Bergerac*, *Monsieur Debussy*] et écriture [quatre romans publiés aux éditions Héloïse d'Ormesson] en toute simplicité, Damien Luce évite toute étiquette. Sa formation musicale le conduit du CNR de Paris à la Juilliard School de New York. Côté Théâtre, Damien Luce a été formé à la fois en France, au Studio Alain de Bocket aux États-Unis, à l'Academy of Dramatic Arts et au Michael Howard Studio. De nombreux artistes marquent son parcours, comme Billy Eidi, Guy Sacre, Claude Helffer, Dominique Merlet, Herbert Stessin et Murray Perahia. Ses concerts et spectacles le mènent en France, aux États-Unis, en Argentine, au Canada, au Chili, au Pérou, en Uruguay, en Espagne, en Belgique, en Suisse, à Malte et en Chine.

© STEPHEN ZEZZA

The expression "kaleidoscopic artist" used in the French press to describe Damien Luce appropriately sums up this artist. Convinced that human beings should inhabit every space of their inner self, Damien Luce expresses his insights through his chosen art forms: classical music, theatre, and literature. Since the release in tandem of his first recording of works by Poulenc and Enesco on the Universal label and his first novel *Le Chambrioleur* by Éditions Héloïse d'Ormesson, Damien Luce has been continually praised for his sensitivity and understated elegance. Alternating recitals and theatrical performances such as *Cyrano de Bergerac* and *Monsieur Debussy* with his occupations as a writer — a total of four novels have appeared to date on Éditions Héloïse d'Ormesson —, Damien Luce avoids all artistic labels. He received his initial musical training at the Conservatoire Supérieur de Paris and later at the Juilliard School in New York. He also studied theatre both in France, at Studio Alain de Bock and in the U.S., at the American Academy of Dramatic Arts and Michael Howard Studios. Many artists have directly influenced Damien Luce, such as Billy Eidi, Guy Sacre, Claude Helffer, Dominique Merlet, Herbert Stessin, and Murray Perahia, to name a few. His concerts and performances have taken him to France, the U.S., Argentina, Canada, Chile, Peru, Uruguay, Spain, Belgium, Switzerland, Malta, and China.

SONIA JACOB metteure en scène / stage director

Après avoir étudié trois ans au conservatoire d'art dramatique du IXe arrondissement de Paris et obtenu une maîtrise en lettres et en italien à Paris III, Sonia Jacob débute en tant que comédienne et chanteuse au théâtre du Châtelet à Paris dans le spectacle *Le chanteur de Mexico*. Parallèlement, elle écrit et crée un premier spectacle *Histoire de conter*, inspiré de contes yiddish et arabes. Elle collabore également avec le metteur en scène new-yorkais Robert Castle, en tant qu'assistante et codirige avec Jalie Barcilon et Johanne Thibaut, le festival MAP à Val-de-Reuil en Normandie pour l'édition 2016, consacré à l'écriture contemporaine des pays anglo-saxons. Sonia Jacob fonde aussi la compagnie L'Oreille à Plumes, et crée entièrement des spectacles historiques in situ en Normandie, à Paris et dans la région Centre. Animée par l'envie de relier les arts entre eux, elle crée avec la pianiste Hélène Tysman, Yanowski puis Damien Luce, le projet *Ce qu'a vu le vent d'ouest*, autour des œuvres d'Edgar Allan Poe et de Claude Debussy, coproduit par les Jeunesses Musicales de France et soutenu par la DRAC Centre Val de Loire. Depuis sa création en 2013, le spectacle poursuit une tournée en France et à l'étranger. Pour la saison 2018-2019, elle obtient également une commande du Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme à Paris pour la mise en scène d'un texte de la poétesse israélienne Léah Goldberg et destiné à un jeune public.

After three years of study at the Conservatoire d'art dramatique in Paris' 9th arrondissement and after earning a Master's in Italian Literature and Languages from the Université de Paris III, Sonia Jacob began working as an actor and singer at the Théâtre du Châtelet in Paris, performing in *Le chanteur de Mexico*. At the same time, she wrote and performed her own *Histoire de Conter* based on Yiddish and Arabic folk tales. She has collaborated with New York director Robert Castle, and co-directed the 2016 edition of the Festival MAP in Val de Reuil, Normandy, which was dedicated to contemporary European writers from Anglo-Saxon countries. She founded the company L'Oreille à Plumes, and regularly conceives historical shows from start to finish, performed in situ in Normandy, Paris and central France. Together with pianist Hélène Tysman and musical artists Yanowski and Damien Luce, she created *Ce qu'a vu le vent d'ouest*, a performance which interweave the work of Edgar Allan Poe and Claude Debussy, co-produced by the Jeunesses Musicales de France with the support of the DRAC Centre Val de Loire, which premiered in 2013 and has toured in France and abroad since that time. For the 2018–2019 season the Paris Musée d'art et d'histoire du Judaïsme has commissioned Sonia Jacob to stage a work for young audiences by Israeli poet Leah Goldberg.

CONCERT

ARTE MUSICA PRÉSENTE

KATIA & MARIELLE LABÈQUE

STRAVINSKI

*Le Sacre
du printemps*

P. GLASS

*Four Movements
for Two Pianos*

D. DESSNER

El Chan

Le piano retentira
dans toute sa puissance
avec les célèbres
sœurs Labèque.

The piano will resound
in all its splendour with
the Labèque sisters.

VENDREDI
25 MAI, 19 H 30

FRIDAY
MAY 25, 7.30 P.M.

SALLEBOURGIE.CA / 514-285-2000

ARTE MUSICA

Saison

**18
19**

Salle Bourgie

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

105 CONCERTS
POUR VIVRE LA MUSIQUE
PLEINEMENT
LIVING MUSIC
TO THE FULLEST

Marie-Nicole Lemieux

Jordi Savall

Jean-Guihen Queyras

Christian Blackshaw

Philippe Sly

Khatia Buniatishvili

Ensemble Correspondances

Les Talens Lyriques

Khatia Buniashtvili

Baptiste Trotignon

Louis Lortie

Philippe Sly

Le Vent du Nord

**BILLETS EN VENTE
MAINTENANT !**

TICKETS ON SALE NOW!

sallebourgie.ca | bourgiehall.ca
514-285-1600, option 4

MAI

MERCREDI 16 19 h 30

Anderson & Roe, duo de piano
Mozart, Piazzolla et Leonard Cohen

JEUDI 24 11 h

Matinée baroque
Vincent Ranallo, baryton
Héros furieux

VENDREDI 25 19 h 30

Katia & Marielle Labèque,
duo de piano
Stravinski, Glass et B. Dessner

JUIN

MERCREDI 6 19 h 30

CONCERT DE CLÔTURE

COMPLET

Les Violons du Roy
Magdalena Kožená, soprano
Bernard Labadie, chef
Airs de Handel

Billets et programmation complète

SALLEBOURGIE.CA
514-285-2000

SALLEBOURGIE.CA
BOURGIEHALL.CA
514-285-2000, OPTION 4

FONDATION ARTE MUSICA

Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

En résidence au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 2008, la Fondation a comme mission le développement de la programmation musicale du Musée.

The mission of the Foundation, in residence at the Montreal Museum of Fine Arts since 2008, is to fill the Museum with music.

BOURGIE **SALLE**
HALL **BOURGIE**

PAVILLON CLAIRE ET MARC BOURGIE
Musée des beaux-arts de Montréal – 1339, rue Sherbrooke Ouest

Suivez-nous sur / Follow us on
facebook.com/sallebourg

Abonnez-vous à notre infolettre : sallebourgie.ca/infolettre
Subscribe to our newsletter: bourgiehall.ca/newsletter

Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Fondation Arte Musica tiennent à souligner la contribution exceptionnelle d'un donateur anonyme en hommage à la famille Bloch-Bauer.

The Montreal Museum of Fine Arts and the Arte Musica Foundation would like to acknowledge the exceptional support received from an anonymous donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

Partenaire média
Media partner

LE DEVOIR

Présenté par
Presented by

