

LE SONGE DE KHÈYAM

PIÈCE DE MAURICE BOUCHOR

AVEC MUSIQUE ORIGINALE

PAR LEO PURICH

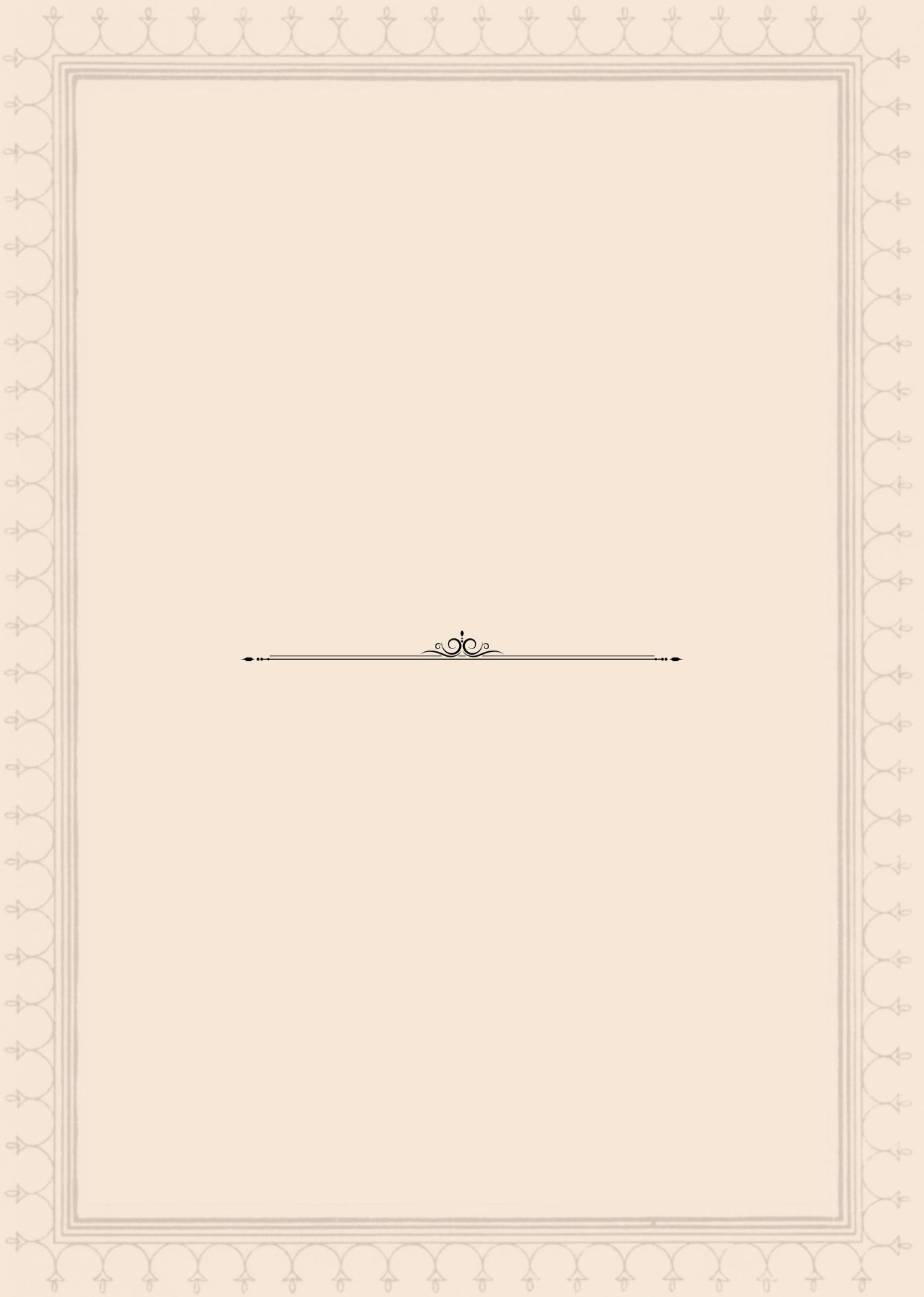
D'APRÈS CASIMIR BAILLE

LA CHAPELLE HISTORIQUE DU BON-PASTEUR

100 SHERBROOKE EST, MONTREAL (QUÉBEC)

LE 16 MAI 2023 À 19H30

LE SONGE DE KHÈYAM

“CAPRICE EN UN ACTE, EN VERS”

DE MAURICE BOUCHOR

Mise en scène

Maude Paradis et Claudine Rivest

Direction musicale

Dmitri Zrajevski

Scène 1 – Khèyam est expulsé de la taverne

Mélodie du rossignol à la flûte.....Casimir Baille, arr. Kian Nojournian

Duo pour alto et flûte Catrina Flint et Glen Ethier, d'après Baille

Scène 2 – Khèyam est confronté par deux apparitions

Mélodrame de Khèyam et des Apparitions Leo Purich, d'après Baille

Duo des Apparitions Leo Purich, d'après Baille

Scène 3 – Khèyam décide entre la rose et le vin

Mélodie du rossignol à la flûte..... Casimir Baille, arr. Kian Nojournian

Mélodrame de Khèyam Kian Nojournian, d'après Baille

Chanson de Khèyam Casimir Baille, arr. Catrina Flint

NOS OBJECTIFS

Le Songe de Khèyam a été écrit par Maurice Bouchor en 1892, puis diffusé aux Éditions Gallimard. La création a eu lieu au Petit-Théâtre de la Marionnette (Galerie Vivienne), qui a accueilli de nombreux artistes, écrivains et mondains de la fin de siècle. On y comptait par exemple le célèbre poète symboliste, Stéphane Mallarmé.

Ce caprice théâtral tire son inspiration d'un texte fondateur de la poésie iranienne, *Les Rubayat*, écrit au XIe siècle par le philosophe, mathématicien, et poète Omar Khayyám. Ce tome rassemble plus de cent quarante-quatre quatrains. Inspiré par la magie de ce texte, Maurice Bouchor a composé un spectacle de marionnettes.

Tout comme les marionnettes de l'époque, la musique originale composée par Casimir Baille est perdue. Ce projet a servi à reconstruire ces deux aspects, en restant sensible aux problématiques de l'orientalisme qui imprègne les travaux écrits sur les sujets de culture non européenne pendant la fin de siècle française.

DRAMATIS PERSONAE

Khèyam

Les Deux Apparitions

La Cruche

La Rose

Le Rossignol

POURQUOI LES MARIONNETTES?

« Un objet, tel qu'une marionnette, qui est très connecté à nous-mêmes, a une valeur symbolique.

Grâce à la charge métaphorique dont *Le Songe de Khèyam* est rempli, nous pouvons concevoir les marionnettes comme étant des symboles, **ce qui est déjà fondamentalement intégré dans le médium** »

Claudine Rivest
Marionnettiste

"Marionettes are like **wine**. They transport a message through the transformation of character without judgement. They are amusing and attention-grabbing, but also, permit a plethora of ideas to be communicated. In line with our first exposure to storytelling through shadow puppets, it is conceivable that marionettes are able to convey themes that would otherwise be impossible – just as how **I don't think it would be possible to present *Le Songe de Khèyam* with real actors today**".

Sylvie L'Écuyer
Co-Chercheuse

NOTRE DIRECTRICE DE PROJET

Catrina Flint de Médicis
Chercheure Principale

Le spectacle-atelier de ce soir, *Le Songe de Khèyam* (1892) de Maurice Bouchor, est né du désir de recréer ce que les spectateurs de la fin de siècle française ont pu voir et entendre lorsqu'ils se réunissaient au Petit-Théâtre de la Marionnette d'Henri Signoret. Ils y venaient une ou deux fois par an pour assister à des représentations d'œuvres sérieuses, spirituelles, ou symbolistes. Le message de *Khèyam* est cependant un peu différent : il explore les choix que nous faisons entre la beauté, la passion charnelle, l'art et l'élévation de son état spirituel, ici représentés par la rose, les apparitions féminines, le rossignol et le vin. S'il ne fait aucun doute que le sujet de Bouchor, Omar Khayyám, est exotique par nature, on peut aussi considérer ce personnage central comme une métaphore de Bouchor lui-même.

La partition qu'a composée Casimir Baille pour cette œuvre est perdue. Mais la pièce donne des indications assez précises sur la façon dont la musique doit se dérouler. Avec ces instructions en main, Kian Nojournian et moi-même avons travaillé à partir de mélodies importantes que Baille a écrites pour piano, "Chanson d'avril" et "Au coin du feu", pour créer la musique des scènes 1 et 3. La chanson de *Khèyam*, qui clôt la pièce, est une reprise de la mélodie de Baille qui s'intitule "Fascination". Après une période de plusieurs mois, Leo Purich a composé une musique originale plus complexe pour la scène 2 après avoir étudié l'œuvre de Baille en général.

Nos petits acteurs en bois sont basés sur des descriptions détaillées de l'époque des marionnettes à claviers de Bouchor, et ils ont été fabriqués par le maître-artisan tchèque Mirek Trejtnar en 2017, pour une présentation de courts extraits de l'adaptation de *La Tempête* de Shakespeare par Bouchor et Chausson. Ce soir, elles apparaissent rafraîchies et parées par notre très talentueuse marionnettiste, Claudine Rivest, qui a également créé notre rose, notre rossignol et notre cruche à vin.

La mise en scène de *Khèyam* a soulevé un certain nombre de questions importantes pour la recherche-création. Nos marionnettes respirent difficilement et leurs mouvements sont limités ; elles résistent à toutes les impulsions naturelles que la plupart des marionnettistes développent pour humaniser les instruments de leur expressivité. Nos orateurs et chanteurs doivent prêter leur voix à ces créatures rigides, sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Nos musiciens doivent s'efforcer de rester en contact avec les voix et les corps des personnages de notre histoire. En équilibrant la musique et la machine dans cette œuvre, les interprètes s'exercent également à la tâche la plus difficile, qui consiste à céder une partie de l'interprétation artistique à ceux qui se sont rassemblés pour la voir et l'entendre.

MISE-EN-SCÈNE

Claudine Rivest est une artiste pluridisciplinaire québécoise dédiée à l'art de la marionnette. Formée en arts visuels (Atelier Sfumato, 2008) et en théâtre de marionnettes contemporain (UQAM, 2017), elle crée des univers contemplatifs et sans paroles, à la fois ludiques et étranges, qui empruntent aux disciplines du clown, de la danse et du micro-théâtre. À la fois interprète et plasticienne, elle collabore avec plusieurs compagnies de théâtre à titre de conceptrice de marionnettes. Ses courtes formes Pipo (2014) et Amanda (2017) ont voyagé au Québec et à l'étranger. Sa plus récente création Les veuves parallèles (2023) abordant le thème de la transmission de la mémoire entre femmes de différentes générations a été présentée en première au Festival de Casteliers.

Pour découvrir son travail, rendez-vous sur son site web: claudinerivest.ca

Claudine Rivest

La voix chaleureuse et l'intensité dramatique de la mezzo-soprano Maude Paradis la propulsèrent à la deuxième place du London Classical Music Competition (Grande-Bretagne) en 2022. La même année, elle reçut le Certified Artist Award de CS Music (2022-États-Unis d'Amérique). Ses prochains engagements sont ceux de solistes avec le Chœur classique de l'Estrie et avec l'ensemble Memento Mori, dont elle est aussi la co-directrice artistique, au Festival International de Lanaudière, édition 2023.

Depuis 2021, Maude Paradis accumule les prix pour l'excellence de son travail de poète et de scénariste: elle obtient, en février 2021, la bourse d'excellence en création littéraire Jean-Sebastien Pontbriand pour son recueil de poésie "Ton visage est une étoile". Gaslighting in the 21st Century gagna le meilleur scénario de long métrage de Shorescripts en 2021 et fit partie de la sélection officielle des Santa Barbara International Screenplay Awards en 2022.

Du côté du théâtre, son oeuvre dramatique Seven States of Drunkenness sera présentée l'an prochain à New York par le groupe The Astoria Music Project.

On peut en apprendre plus en visitant son site www.maudeparadis.org

Maude Paradis

NOTRE DIRECTEUR DE MUSIQUE ET COMPOSITEUR

Dmitri Zrajevski

Titulaire d'une maîtrise en direction d'orchestre du Conservatoire de musique de Québec et d'un baccalauréat en écriture musicale de l'Université de Montréal, Dmitri Zrajevski est professeur d'orchestre, de direction et d'harmonie au Conservatoire de musique de Québec. Depuis 2020, il collabore avec l'Orchestre symphonique de Québec en tant que chef invité, chef assistant par intérim et consultant artistique. En 2022, il dirige *La Belle au bois dormant* de Tchaïkovski aux Grands Ballets Canadiens, remplaçant au pied levé. Il est immédiatement réinvité pour diriger *Casse-Noisette* la même année. Précédemment, il agit à titre de chef assistant à l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal, chef invité et chef de chœur à l'Orchestre symphonique de musique de film de Québec, ainsi que directeur musical et co-fondateur du Chœur cosmopolite de Montréal.

Léo Purich est un compositeur établi à Montréal qui œuvre également en tant qu'interprète sur l'alto, le violon, et le piano. Ses compositions sont guidées par la curiosité qu'il éprouve face aux connexions entre les individus, les sons et les idées, et elles sont informées par son amour de divers styles, tels la musique classique, le jazz et le folklore. Au cours des deux dernières années, Léo a reçu des commandes d'œuvres du NYO Canada, du Chœur Saint-Laurent, du Quatuor Saguenay, et de l'Orchestre Galileo. Parmi de nombreuses distinctions, il a obtenu trois prix pour jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN. Il fut aussi un des récipiendaires de la « bourse des 33 musiciens » du concours « Domicile adoré » de JM Canada pour son trio « Destination Domicile ». Suite à ceci, Léo a orchestré cette œuvre et a organisé une prestation collaborative de celle-ci à distance avec des membres du NYO dans le cadre de leur saison numérique en 2020. Récemment, il a créé une toute nouvelle œuvre, « Aimer le nord », en collaboration avec l'auteure Innue Maya Cousineau Mollen pour le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges. Léo poursuit présentement ses études en théorie musicale ainsi qu'en composition à l'École de musique Schulich de l'Université McGill. Il détient un double DEC en sciences et en musique du Collège Vanier. Pendant ses études à Vanier, il a fait le pont entre ces deux domaines en entreprenant un stage de recherche au Laboratoire de perception et cognition musicales de l'École de musique Schulich.

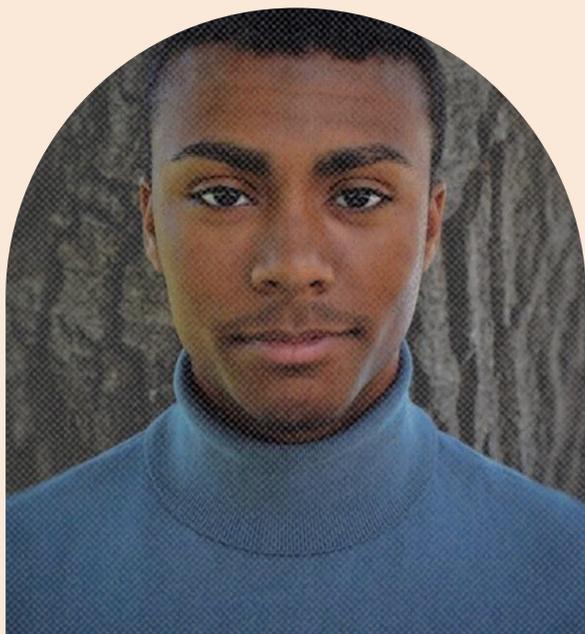
Leo Purich

NOS MARIONNETTISTES ET CONFÉRENCIERS

Charles-Henri Bedard est venu au monde de la comédie et du théâtre en travaillant dans des courts métrages étudiants et en étudiant les médias et les communications au Cégep John Abbott, puis en poursuivant sa formation à l'école House of Actors de Montréal. Présentement en deuxième année d'études dans le programme de théâtre professionnel au Cégep John Abbott, Charles-Henri cherche à inspirer, à motiver et à susciter des émotions et des liens profonds par le biais de l'art. Il a écrit, publié et joué dans son propre court métrage Today is a Good Day, et a joué dans un autre court métrage, Done Right, réalisé par Dwight Petrovic. Charles-Henri a également joué un rôle secondaire dans le court métrage Couch Surfers, réalisé par Ryan Khanna. Au théâtre, il a récemment interprété le rôle du Président dans La folle de Chaillot de Jean Giraudoux, ainsi que celui de Flûte dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Pour Charles Henri, l'art théâtral sert non seulement à livrer des messages significatifs, mais aussi à construire une meilleure société.

Charles Bédard

Noah Boileau

Noah est présentement en deuxième année d'études de théâtre professionnel au Cégep John Abbott, où il a récemment joué le rôle de Bottom dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. En tant que musicien, il a joué de divers instruments, notamment des percussions et du saxophone. Il est également danseur professionnel et a participé à des projets tels que Star Academie et Le Gala Artis.

NOS PARTICIPANT.E.S

Alyssa Mirachi

Née à Montréal, Alyssa Mirachi est présentement étudiante de théâtre professionnel à John Abbott College. Entraînée depuis ses neuf ans, elle a été impliquée dans une myriade de performances: celles-ci comprennent du travail avec Stagedoor Manor à New York, ainsi que Chromamusika à Montréal. Elle a aussi participé à de nombreuses performances, notamment celle de *A Midsummer Night's Dream* à son collège. Elle a une forte passion pour le théâtre dramatique et musical. Elle aime à accroître ses connaissances, et elle a suivi des cours de mime, de marionnette, et de ballet. Elle se sent honorée de faire partie de ce projet. Alyssa a récemment développé sa présence médiatique, alors qu'elle a lancé sa première chanson, « Tropes », sur Apple Music et Spotify, en février 2022.

Polina a toujours eu une passion pour les arts du spectacle. Dès son enfance, elle se produit sur scène, en tant qu'actrice, danseuse et chanteuse. Sa volonté d'améliorer ses compétences dans la sphère artistique l'a amenée à rejoindre le Studio Funky Steps à un jeune âge. De débutante en Hip-hop, elle est arrivée à un niveau compétitif. Polina participe encore à des compétitions de danse et elle a la chance de travailler avec de nombreux danseurs talentueux. Son amour pour le chant l'a amenée à s'entraîner avec l'organisation musicale Chroma Musika où elle apprend à utiliser sa voix de diverses manières. Le théâtre est sa passion, car il lui permet de combiner tous ses côtés artistiques et de les partager, ce qu'elle a pu faire lors de sa récente performance dans la pièce *The Madwoman of Chaillot*, écrite par Jean Giraudoux, au Cégep John Abbott, avec une mise en scène de Tracy Leigh Campbell. Polina est présentement étudiante en théâtre professionnel au Cégep John Abbott et elle continue de développer ses capacités créatives à chaque jour.

Polina Lopotova

NOS MARIONNETTISTES ET CONFÉRENCIERS

Kian Nojournian est étudiant au Collège Vanier. Né à Téhéran, en Iran, il a déménagé à Montréal en 2019 et a obtenu son diplôme de l'école secondaire F.F.A.C.E. en 2020. Pianiste polyvalent, Kian a participé à un reportage de CBC intitulé " Le fabuleux destin d'un jeune pianiste iranien " avec Charles Richard Hamelin, en 2019. Il s'est également produit au Gala des Ambassadeurs du Palais des Congrès de Montréal (2020). Ses activités intellectuelles comprennent un chapitre de livre dans le Questionnaire de Proust-Baillargeon de Normand Baillargeon: Réponses de 50 personnalités recueillies par un philosophe (2019). Pour l'atelier-production du Songe de Khèyam de Bouchor, Kian a contribué aux aspects historiques, à la recherche-crédation et à la composition des pièces. Ce soir, nous pourrons aussi voir son travail en temps que marionnettiste.

Kian Nojournian

Alex O'Neill

Alex O' Neill poursuit actuellement un baccalauréat en sciences politiques, avec deux mineures en littérature anglaise et en études russes, à l'Université McGill. Il détient un double DEC en musique et en sciences sociales du Collège Vanier. Il participe fréquemment à des recherches interdisciplinaires dans les domaines de la musique, du droit et de la politique étrangère.

Ses travaux de recherche et ses poèmes ont été publiés par des organismes affiliés aux universités McGill et Concordia. En plus d'être récipiendaire d'une subvention de recherche du FRQSC (2022), Alex est étudiant ambassadeur à l'Université McGill et a récemment travaillé comme dramaturge avec l'Arts Undergraduate Theatre Society (AUTS) sur leur récente production de Hair. Alex lit de la littérature post-moderne, voyage et écoute sa vaste collection de disques dans ses temps libres.

NOS MARIONNETTISTES ET CONFÉRENCIERS

Kevisha Williams est une soprano originaire de Montréal. Elle a plus de dix ans d'expérience en chant choral. Elle a obtenu son diplôme d'études collégiales à Collège Vanier en musique, où elle a étudié avec Tamara Vickerd. Elle est récipiendaire de la bourse Noël Spinelli en excellence vocale classique. Elle est maintenant membre de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM). Elle étudie présentement à l'Université de Montréal, avec Monique Pagé. Elle a déjà participé dans l'opéra *Die Fledermaus* de Wagner comme choriste, ainsi que dans des galas de concerts annuels.

Kevisha Williams

NOS MUSICIEN.NE.S

Maitreyi Muralidharan (Schulich, McGill)..... violon
Leo Purich (Schulich, McGill) alto
Toby Kimmelman (Schulich, McGill)violoncelle
Prasanna Mohile (Schulich, McGill) flûte traversière
Molly-Alice MacGregor Griffin (Collège Vanier) cor
Alexandra Kotlyarova (Université de Montréal) ... harpe
Felipe Souza (Université de Montréal) celeste

NOUS TENONS AUSSI À REMERCIER CEUX QUI ONT ACCEPTÉ DE FAIRE PARTI DE CE PROJET ‘LUDIQUÉ MAIS ASSEZ SÉRIEUX’

Nos administrateur.e.s

L'ÉMF, L'OICRM, et L'Université de Montréal

Michel Duchesneau, Directeur

Kamille Gagné, Coordinatrice

Cégep Vanier

John McMahon, Directeur-Général

Glen Ethier, Coordinateur, Dépt. de Musique

Wayne Richardson, Prise de Son

Elana Cooperberg, Doyenne des Arts

Angela Vavassis, Responsable de la Recherche

Cynthia Cicci, Asistante Administrative

Nos Co-Chercheur.e.s

Michel Duchesneau, OICRM & UMontréal

Raphaèle Fleury, Charleville-Mézières

Steven Huebner, McGill University

Sylvie L'Écuyer, OICRM & UMontréal

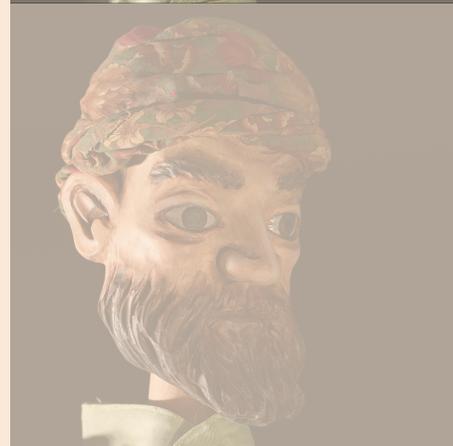
François de Médicis, OICRM & UMontréal

Ana Sokolović, OICRM & UMontréal

Nos vidéographes

Pierre-Yves Picard, vidéographe

Pascal Piché, vidéographe et technicien pour Zoom

Nos collaborateurs et collaboratrices

Zach Fraser, Directeur Artistique, Infinitheatre

Carolyn Murdoch, Coordinatrice des Études théâtrales professionnels, Cégep John Abbott

Vincent Ranallo, Coordinateur, AQM

Simon Blanchet, directeur, Chapelle Historique du Bon-Pasteur

Vincent Santes, directeur technique, Chapelle Historique du Bon-Pasteur

Nos artistes de l'avant et de l'arrière-scène

Ciara Balmes, assistante-technicienne, Cégep John Abbott

Carl Coddington, assistant-technicien, Cégep John Abbott

Maria Laouina, assistante-technicienne, Cégep John Abbott

Wesley McCallum, menuisier-ébéniste en chef, Cégep Vanier

Kian Nojournian, compositeur, Scènes 1 & 3 (arr. G. Éthier & C. Flint)

Maude Paradis, marionnettiste et mezzo soprano

Leo Purich, compositeur, Scène 2

Claudine Rivest, marionnettiste

Mirek Trejtnar, maître artisan de la marionnette, Kidpraha, Rep. Tchèque

Dmitri Zrajewski, directeur d'orchestre, Conservatoire de musique de Québec

Theo Trevick, assistant-téchnicien, John Abbott College

Nos assistant.e.s de recherche

Zara Fox, Université McGill

Jasmin Goring, Cégep Vanier

Koralie Jutras, Cégep Vanier

Giuliana Mercuri, Cégep Vanier

Kian Nojournian, Cégep Vanier

Alex O'Neill, Université McGill

Paulina Vargas, Cégep Vanier

**NOUS TENONS À REMERCIER LES
ORGANISATIONS SUIVANTS POUR
LEUR SOUTIEN**

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

ÉMF

Équipe Musique en France
aux XIXe et XXe siècles. Discours et Idéologies

McGill

Schulich School of Music
École de musique Schulich

CHAPELLE HISTORIQUE
DU BON-PASTEUR

VANIER
CÉGEP / COLLEGE

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Association québécoise
des marionnettistes

Canada

Fonds de recherche
Société et culture

Québec

*Photographies par Pascal Piché
Cadre de Couverture: « Quatrain XXII »
par Anne Harriet Fish (1922)*

Maquette par Alex O'Neill © 2023.