

Sponsus

Sasha Zamler-Carhart

Festival Déodat de Séverac

Mardi 27 Novembre 2012, 20h30

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Dans le contexte biblique, le désert est un lieu où l'homme est conduit quand il s'agit de le mettre dans un état de disponibilité pour s'adresser à son coeur plutôt qu'à son intellect.

Or ce désert n'est pas un lieu vide. Il recèle même un foisonnement de pierres, de vent, de lumière. Mais au contraire du foisonnement de la ville, celui du désert n'appelle pas à la mise en ordre par l'intellect. Il n'évoque rien. Il appelle plutôt à se détacher, à renoncer au sens, à ne rien voir dans les pierres, le vent et la lumière. Dans ce lieu de néant, le coeur, disponible, s'ouvre.

L'oeuvre *Sponsus* est un chemin jusque dans le désert. Il faut chercher le sens, tourner en rond, se lasser et jeter l'éponge. Alors, on est arrivé dans le désert. Le coeur est disponible. L'oeuvre se termine, c'est un autre travail qui commence.

Sopranos
Mezzo-Soprano
Ténor
Basse

Adeline Delterme, Raphaële Soumagnas
Paloma Gutiérrez del Arroyo
Lior Leibovici
Tiago Mota

Violon
Guitare
Contrebasse
Accordéon

Meritxell Tiana Alsina
Bor Zuljan
Jordi Cassagne
André Robert

Conception et musique
Textes en occitan moderne
Textes en français
Textes en latin et occitan ancien

Sasha Zamler-Carhart
Alem Surre-García
Sasha Zamler-Carhart
Anonyme, XIème siècle

Scénographie, lumières, décors
Vidéographie
Ingénieurs du son
Graphismes
Conseillers techniques

Nico de Rooij, Djana Cović
Sander Breure
Jean-Marie Mathieu, Paul Mulder
Djana Cović
Andrea Friggi, Charlie Rauh

Anna Mauri Graells *in memoriam*

FONDACTION OCCITÀNIA

Le compositeur

Sasha Zamler-Carhart (né en 1975) a grandi en France, passé ses années formatrices en Californie, puis étudié la composition en Angleterre et aux Pays-Bas. Outre sa formation musicale, il est titulaire d'un masters en linguistique et d'un doctorat de droit de la Stanford University. Il partage son temps entre l'Auvergne, où il réside, et New York, où se concentre son activité professionnelle.

Ancien professeur de musique médiévale et de latin au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas), ses centres d'intérêt comprennent la polyphonie orale, les stratégies d'utilisation du texte, l'ornementation et la rhétorique musicale, aussi bien dans les répertoires classiques européens que dans les musiques traditionnelles et extra-européennes.

Cette orientation se retrouve dans ses oeuvres scéniques, conçues comme des productions à la fois littéraires et musicales, généralement à thématique spirituelle et souvent articulées autour de l'idée d'une réécriture d'un répertoire historique. <http://www.zamler-carhart.com/>

Programme

1. OUVERTURE

2. PROLOGUE DU SPONSUS

I. Je vais vous conter l'histoire que les écritures content, que rapporte le Saint Livre, qu'on ne franchit pas la porte quand on est désaffranchi pureté ne compte pas, qu'à l'enfer on est livré sans victoire, un soir saint mais dur	V. Mais les écritures disent que de l'huile, certaines en avaient prise assez : c'étaient des jeunes filles sensées, qui prévoyaient une longue nuit et même dans une nuit de grande longueur ne ramollirait pas la vigueur de leur foi.
II. Un soir commence l'histoire que l'Epoux était parti et qu'il devait revenir. Des jeunes femmes l'attendent pour entrer avec l'Epoux dans la chambre nuptiale et consommer avec lui la sainte noce mystique avec leur époux Jésus, le Sponsus, le mystique Epoux.	VI. Mais soit on est sensé et on prévoit, soit on est imprévoyant et insensé. Et même si l'on est de bonne foi, on manque d'huile puis on tombe dans l'ombre.
III. Tant de temps elles l'attendent car une noce ça s'attend, un époux ça s'attend aussi la nuit quand on compte sur lui et quand lui compte qu'on l'attende et qu'il dit qu'il va revenir et célébrer en revenant la mystique noce du monde.	VII. Et donc, certaines insensées, au coeur pur, n'avaient pas assez prise d'huile pour la froide et sombre nuit, n'ayant peut-être pas pensé que la nuit serait si dure et longue et qu'il faudrait attendre et garder la foi et garder la lumière allumée, sans oser se dédire et dire que c'est par mégarde
IV. Ces jeunes filles avaient des lampes avec de l'huile pour la nuit, pour dans le soir faire lumière, et chasser la nuit froide et dure.	

que l'on tombe dans l'ombre
mais bien
par imprévoyance dévoyée.

- VIII. Or la nuit était longue et l'huile
vint à manquer chez les imprévoyantes
et bientôt les voilà qui quémantent
l'huile qui leur manque chez leurs soeurs
sensées qui en avaient assez pour passer
sans encombre toute une nuit sans ombre.
- IX. Voilà les insensées affollées
qui sentent s'échapper la noce si proche,
mais sans huile l'attente devient demande
et mendicité dans l'obscurité pour échapper
au noir elles percent le triste et dur soir
et aux sensées prévoyantes quémantent
un peu d'huile, un peu pour attendre
l'époux s'il vous plaît.
- X. Celles-là, non pas qu'elles furent
froides et dures mais elles refusent
de sortir de l'ombre ces insensées
qui n'avaient pas su penser que ce n'était
que par soi que l'on pouvait garder la foi
et non par la charité d'autrui et que la
sombre et froide nuit se passerait sans
encombre, sans ombre.
- XI. Elles marchent alors vers les marchands
mais le sort s'acharne car les marchands
non plus n'en ont plus et plus rien ne les
sort plus de l'ombre, et les voilà dehors
sans lumière et sans recours et sans époux,
et sans huile dans la dure et longue nuit.

3. NARRATEUR

Voici Ecclesia, qui annonce l'arrivé prochaine de l'Époux.

4. ECCLESIA

Adest Sponsus, qui est Christus, vigilate Virgines !
Pro adventu cuius gaudent et gaudebunt homines.
Venit enim liberare gentium origines,
quas per primam sibi matrem subiugarunt demones.

Hic est Adam qui secundus per propheta dicitur,
per quem scelus primi Adae a nobis diluitur.
Hic pendit ut celesti patrie nos redderet,
ac de patre inimici liberos nos traheret.

Venit Sponsus qui nostrorum scélerum piacula
morte lavit atque crucis sustulit patibula.

- XII. Voilà l'Époux qui revient alors
et ouvre grand la nuptiale chambre et
par la porte de l'ombre sortent
celles qui avaient gardé la lumière
tendre elles entrèrent avec lui
en laissant derrière la nuit.
- XIII. Mais les tristes imprévoyantes,
celles qui croyaient avoir compris
que la foi n'était que l'affaire d'un soir,
et qu'un peu d'huile suffirait bien
qu'elles ne resteraient pas dans le noir
et qu'il suffisait bien d'espérer
qu'il n'allait pas revenir trop tard,
l'Époux dans la sombre et froide nuit,
elles pensaient que la lumière
pouvait s'emprunter chez les autres,
un sort de misère les attendait,
ces insensées qui veillaient sans attendre.
- XIV. Car Jésus à son retour
à leur attente coupa court :
il leur claqua la porte au visage
tout en leur déclarant sans ambages :
vous, maudites, je ne vous connais pas.
Et seules dans la nuit implacable,
jamais elles ne passèrent la porte,
comme le rapporte le Saint Livre,
tout droit elles tombèrent en enfer
car sans lumière on entre
pas à la noce mystique.
- XV. Et moi, à qui ce récit maintenant échoit
et moi, qui erre dans la nuit
avec ma petite lumière et mon huile,
que ce récit me rappelle
que les écritures me parlent de la noce
belle autant que de la nuit froide et dure.

5. DIALOGUE AVEC LE COMPOSITEUR

Sasha, de qué fas ?	Oratòrio fau
Per qué ?	Per desligar l'afar
Com faràs ?	Set nòtas caldrà
Lo dò ?	Pel credò
Lo ré ?	Per l'aire
Lo mi ?	Per dormir
Lo fa ?	Per desfar
Lo sòl ?	Coma lençòl
Lo la ?	Per ailà
Lo si ?	Per aici

6. NARRATEUR

Voici l'ange Gabriel, qui appelle les Vierges et leur rappelle de ne pas s'endormir.

7. L'ANGE GABRIEL

I. Oiet, virgins, aiso que vos dirum! Eiset presen que vos comandarum! Atendet un espós, Jesu salvaire a nom. Gaire no i dormet!	III. Eu fo batut, gablet e laideniet sus e la crot pendut e claufiget eu monument desoentre pauset. Gaire no i dormet!
II. Aisel espos que vos hor'atendet venit en terra per los vostres pechet de la Virgine en Betleem fo net e flum Jordà lavet e batejet. Gaire no i dormet!	IV. E resors es, la scriptura o dií. Gabriels soi, eu m'a trames aici. Atendet lo que ja venra praici. Gaire no i dormet!

8. NARRATEUR

Voici les Vierges Folles qui s'adressent aux Vierges Sages, en leur demandant de l'huile parce qu'elles n'en ont plus.

9. LES VIERGES FOLLES (hommage à Ibrahim Ferrer)

Nos virgines que ad vos venimus, negligenter oleum faudimus; ad vos orare, sorores, cupimus, ut et illas quibus nos credimus. Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!	Nos comites huius itineris et sorores eiusdem generis, quamvis male contigit miseris, potestis nos reddere superis. Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!	Partimini lumen lampadibus, pie sitis insipientibus, pulse ne nos simus a foribus, cum vos sponsus vocet in sedibus. Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!
---	---	--

10. LES VIERGES FOLLES

Ah comme nous sommes folles et insensées, nous les Vierges Folles.
Allons, venez mes soeurs, chantons ensemble la première plainte des Vierges Folles !

11. LES VIERGES FOLLES

Nos virgines que ad vos venimus, etc... (Même texte que le No. 9)

12. NARRATEUR

Voici maintenant les Vierges Sages, qui répondent aux Vierges Folles en refusant de leur donner de l'huile.

13. LES VIERGES SAGES

Allons mes soeurs, répondons aux Vierges Folles que rien ne sert de nous supplier.
Chantons ensemble la réponse des Vierges Sages !

14. LES VIERGES SAGES

Nos precari, precamur, amplius
desinite, sorores, otius.
Vobis enim nil erit melius
dare preces pro hoc ulterius.

15. LES VIERGES FOLLES

Ah comme nous sommes folles et insensées, nous les Vierges Folles. Allons, chantons ensemble la deuxième complainte des Vierges Folles !

16. LES VIERGES FOLLES

Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit !

17. NARRATEUR

Les Vierges Sages ont refusé de donner de l'huile aux Vierges Folles.
Les Vierges Folles sont bien malheureuses. Chantons tous ensemble !

18. DIALOGUE ENTRE LES PERSONNAGES

Quin pica ?	La vesina
Quala ?	La vòstra
Que vòs ?	D'òli
Non tenem !	Pauquet
Non tenem !	Se vos plai
Defòra !	

Qual ven ?	L'Espós
D'ont ven ?	Dal cèl
Per qué ?	Vos esposar
A quina ora ?	L'ora que vòl
Mancam d'òli !	Vergonha !

Òu, mercands !	Qué voletz ?
Pron d'òli	Non tenem
Un bricon	Non tenem
Se vos plai	Defòra !

19. INTERLUDE EN STYLE NAPOLITAIN

20. PREMIERE FIN DU SPONSUS

NARRATEUR	Voici la première fin du Sponsus, qui est fausse.
LES AUTRES	Oui, on peut emprunter la lumière à autrui !
NARRATEUR	Mais c'est faux.
LES AUTRES	Oui, on peut donner la lumière à autrui !
NARRATEUR	Mais c'est faux.
LES AUTRES	Oui !
NARRATEUR	Non, il faut l'avoir soi-même et la trouver tout seul.

21. NARRATEUR

Deuxième ouverture du Sponsus !

22. DEUXIEME OUVERTURE DU SPONSUS

23. NARRATEUR

Les Vierges Sages conseillent aux Vierges Folles d'aller acheter de l'huile chez les marchands.

24. LES VIERGES SAGES

Ac ite nunc, ite celeriter,
ac vendentes rogate dulciter
ut oleum vestris lampadibus
dent equidem vobis inertibus.

25. LES VIERGES FOLLES

Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit !

26. LES VIERGES SAGES

Ac ite nunc, ite celeriter, etc... (Même texte que le No. 24)

27. LES VIERGES FOLLES

A! misere, nos hic quid facimus?
Vigilare numquid potuimus?
Hunc laborem quem nunc perferimus,
nobis nosmed contulimus.
Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!

Et de nobis mercator otius
quas habeat merces, quas socius;
oleum nunc querere venimus,
negligenter quod nosmed fudimus.
Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!

28. COMMENTAIRE (texte de Girolamo Savonarola, 1498)

Infelix ego, omnium auxilio destitutus,
Qui coelum terramque offendi
Quo ibo? Quo me vertam?
Ad quem confugiam? Quis mei miserebitur?

Ad coelos levare oculos non audeo
Quia ei graviter peccavi.
In terra refugium non invenio
Quia ei scandalum fui.

Quid igitur faciam? Desperabo? Absit.

Misericors est Deus, pius est salvator meus.
Solus igitur Deus refugium meum:
Ipse non despiciet opus suum,
Non repellet imaginem suam.

Ad te igitur, piissime Deus,
Tristis ac moerens venio
Quoniam tu solus spes mea,
Tu solus refugium meum.

Quid autem dicam tibi?
Cum oculos levare non audeo,
Verba doloris effundam,
Misericordiam tuam implorabo, et dicam:

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

29. COMMENTAIRE INSTRUMENTAL

30. NARRATEUR

Les Vierges Sages refusent une deuxième fois de donner de l'huile aux Vierges Folles et leur répètent d'aller en acheter chez les marchands.

31. LES VIERGES FOLLES

De nostr'oli queret nos a doner ?
No n'auret pont, alet en achapter
deus merchants que lai vejet ester.

32. DEUXIEME FIN DU SPONSUS

NARRATEUR	Voici la deuxième fin du Sponsus, qui est tout aussi fausse que la première.
LES AUTRES	Oui, on peut acheter la lumière avec de l'argent !
NARRATEUR	Mais c'est faux.
LES AUTRES	Oui, on peut vendre la lumière contre de l'argent !
NARRATEUR	Mais c'est faux.
LES AUTRES	Oui !
NARRATEUR	Non, il faut l'avoir soi-même et la trouver tout seul. On ne peut ni l'emprunter, ni l'acheter, ni la donner, ni la vendre.

33. NARRATEUR

Troisième et dernière ouverture du Sponsus !

34. TROISIEME OUVERTURE DU SPONSUS

35. NARRATRICE

Les marchands déclarent aux Vierges Folles qu'ils ne peuvent pas leur vendre d'huile. Ils leur conseillent de retourner auprès de leurs soeurs et de prier Dieu, et surtout de faire vite car l'Epoux reviendra bientôt.

36. LES MARCHANDS

Domnas gentils, no vos covent ester,
ni lojamen aici a demorer.
Cosel queret, no u vos poem doner;
queret lo Deu qui vos pot coseler.

Alet areir a vostras cinc serós
e preiat las per Deu lo gloriós,
de oleo fasen socors a vos
faites ò tost, que ja venrá l'espós.

37. LES VIERGES FOLLES

A! misere, nos ad quid venimus?
Nil est enim illud quod querimus.
Fatatum est, et nos videbimus;
ad nuptias numquam intrabimus.
Dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!

38. DEUXIEME DIALOGUE AVEC LE COMPOSITEUR

Òu, Sasha, de qué fariás ?	Paure de ieu, dobtariái. Çò me sembla, çò me pensi
Òu, Sasha, tot aiçò, ò sabiás ?	Sul Libre Sant o legiguèri. Lo vel dins mon èime lo levèri
Òu, Sasha, de qué fariás ?	A la vesina aniriái. Me prestèsse pron d'òli
Òu, Sasha, de qué fariás ?	Al mercat aniriái. Per i crompar d'òli
Òu, Sasha, de qué fariás ?	De l'Espós me sarrariái. Misericòrdia cridariái.

39. COMMENTAIRE

Perduts sem, romius dessenats
Al mitan d'una selva cruma, truma
De qual pecat seriám cargats ?

L'Aimat d'amor aima l'Amat
La conversion de la convèrsa espelís
Al nàisser l'alba, l'infèrn demesís.

40. COMMENTAIRE (hommage à Dietrich Buxtehude)

Deu venir l'Adam novèl
Çò dison, çò cridan, çò claman
Per carrièra, per senda, per òrta

Deu venir l'Adam novèl
Baujas son las Verges sens òli
Sens òli s'engrepís lo temps

Deu venir l'Adam novèl
Senadas las Verges amb l'òli
Amb l'òli s'enversa lo temps
Ara es arribat l'Espós novèl

41. DIALOGUE ENTRE LES PERSONNAGES

Quin pica ?   La vesina, etc... (Même texte que No. 18)

42. TROISIEME FIN DU SPONSUS

NARRATEUR	Troisième et dernière fin du Sponsus, qui est la vraie.
LES AUTRES	La lumière, on ne peut pas l'acheter ni la vendre, on ne peut pas la prêter ni l'emprunter.
NARRATEUR	Non, il faut qu'elle naisse dans notre âme. C'est nous-mêmes qui avons l'huile pour garder la lumière allumée pendant la nuit longue, froide et sombre.
LES AUTRES	Une fois qu'on a la lumière, il est bien pire de la perdre que de ne l'avoir jamais eue.
NARRATEUR	Quand on perd la clarté, les ténèbres sont bien plus profondes.

43. NARRATEUR

Cette histoire finit mal. Voici le Christ, le Sponsus, l'époux mystique qui revient. Les Vierges Sages entrent dans la chambre nuptiale avec lui. Les Vierges Folles restent dehors. Il leur ferme la porte au nez. Le voilà qui leur dit : "Je ne vous connais pas !" Le voilà qui leur dit : "Vous êtes perdues à jamais, malheureuses, et vous allez être menées en enfer !"

44. LE CHRIST

Amen dico, vos ignosco, nam caretis lumine,
quod qui perdunt, procul pergunt huius aule limine.
Alet, chaitivas, alet, malaüreas !
A tot jors mais vos so penas liureas, en efern ora seret meneias !

FIN