© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés

OLIVIER MESSIAEN

UN VITRAIL DE SONS

par Patrick Crispini

Le compositeur **Olivier Messiaen** (1908-1992) est une personnalité haute en couleurs et paradoxale dans le paysage musical du XXe siècle. Organiste et improvisateur de génie, **ornithologue** réputé récoltant crayon et papier musique à la main les chants d'oiseaux qui composent la volière sonore d'une grande partie de son œuvre,, catholique mystique et anticonformiste habité par la conviction des sons-couleurs, Messiaen élabore, année après année, une œuvre portée par ses recherches sur la durée et la synesthésie, deux notions qu'il a exploré très loin. Puisant son inspiration à toutes les sources de l'esprit, il ne les fusionne ni ne les mélange, mais les superpose, les ajoute, créant un style et des harmonies définissant un langage original. De l'épopée de son ***Quatuor pour la fin du temps***, écrit et créé dans les pires conditions au Stalag en 1942, de la ***Turangalîla-symphonie*** à ***Du Canyon aux étoiles*** et aux ***Éclairs sur l'Au-delà***, l'œuvre de Messiaen reste et demeure inclassable. En son cœur on trouve son unique opéra ***Saint François d'Assise***, scènes franciscaines commandées en 1975 par Rolf Liebermann pour l'Opéra de Paris, après des années de refus par le compositeur : dix ans d'élaboration, près de six heures de musique, huit tableaux scéniques, près de 200 musiciens dont un océan de percussions débordant de la fosse d'orchestre, Messiaen concilie dans cette immense fresque son amour des oiseaux et sa foi indestructible face aux mystères du chemin de Saint-François.

L'homme aux chemises fleuries est sans doute le seul musicien qui eut l'honneur, de son vivant, de voir son nom attribué à une montagne, le Mount Messiaen, au cœur du Grand Canyon dans l'Utah ! Messiaen, à l'écoute des rythmes du monde entier, fut aussi un brillant pédagogue dont les célèbres cours d'analyse musicale rassemblèrent l'élite des jeunes compositeurs de la nouvelle génération. Face à cet ***Arc-en-ciel théologique***, quête monumentale dans un monde des sacrés à la recherche de repères, Patrick Crispini, grand connaisseur de l'œuvre du compositeur, procure à ses auditeurs quelques clés d'écoute pour mieux accéder à cette lumineuse spiritualité.

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, **Patrick Crispini** est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu'il a créés (European Concerts Orchestra, les cours musicAteliers à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis, *l'art de vivre l'art*), il s'est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma. C'est sans doute l'éclectisme de son travail et une polyvalence transdisciplinaire originale qui caractérisent le mieux sa démarche artistique... Ayant commencé à 8 ans une carrière de petit chanteur le conduisant sur de nombreuses scènes internationales, il a accompli un cursus complet de formation musicale (harmonie, contrepoint, composition) et de piano, puis de direction de chœur et d'orchestre sous la houlette de musiciens prestigieux comme Benjamin Britten, Michel Corboz, Ferdinand Leitner, Herbert von Karajan, Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini… Soutenue par des personnalités comme Marcel Landowski, Jacques Chailley, Charles Chaynes Henri Sauguet ou Yehudi Menuhin, sa carrière de chef d'orchestre s'est orientée vers le répertoire lyrique, théâtral et religieux. Sa passion pour le théâtre l'a conduit auprès de Jean-Louis Barrault, puis comme directeur musical de la Compagnie Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. Professeur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de Paris notamment, il a également réalisé des émissions pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des conférences, séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.

Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des spectacles originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés