

Patrick Crispini

MONET DEBUSSY RAVEL

L'ESPACE
D'UN
REFLET

TRANSARTIS opus
L'ART DE VIVRE L'ART éditions Books

MONET DEBUSSY RAVEL

L'ESPACE D'UN REFLET

par Patrick Crispini

L'ESPACE D'UN REFLET (entre le motif et moi)... de **Claude Monet** à **Claude Debussy** et **Maurice Ravel**, un dialogue entre les sons et les couleurs... Peinture et musique : composition picturale, pâte sonore... Dans le geste de celui qui note et mesure sur la portée ou de celui qui peint sur la toile : où s'éploie le funambule, où se cache le jardinier, où règne l'architecte ? Quelle est la part du sourcier et celle de l'horloger ? Du peintre ou du musicien, de **Monet**, de **Ravel**, de **Debussy**, qui est le peintre, qui est musicien ? Quand pour la musique, dans les traités d'Harmonie, on évoque les enchaînements d'accords, la consonance, la dissonance, les intervalles harmoniques, le chromatisme... ne traite-t-on pas aussi de peinture ? De même, en peinture, ne parle-t-on pas de tonalité, d'harmonie des couleurs, de mode, de touche ? « Pourquoi est-ce que je comprends mieux le musicien que le peintre ? Pourquoi vois-je mieux en lui le principe vivant d'abstraction ? » (**Vincent Van Gogh**, lettre à Théo) « Si l'on demande aux peintres ce que c'est qu'accorder un tableau, on verra que c'est faire pour contenter l'œil ce qu'on fait en musique pour contenter l'oreille » (**Jean-Philippe Rameau** (1683-1764)). **Léonard de Vinci**, dans son *Paragone*, constate : « La musique éveille une harmonie de rapports qui satisfait le sens de l'ouïe au point de laisser les auditeurs dans une extase d'admiration. Plus puissante est encore la beauté des rapports d'un visage angélique dans un tableau car ses proportions produisent un accord harmonieux qui atteint l'œil en un seul moment comme la musique fait pour l'oreille. » La peinture, comme la musique, est une course à l'abîme, contre la disparition. L'**instantanéité**, que Claude Monet n'a cessé toute sa vie d'essayer d'apprivoiser et que le musicien, au moment du concert, « exécute » comme un moment unique non reproductible, répond au carpe diem cher aux philosophes. « Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants » rappelle **Gaston Bachelard** dans son livre *L'Intuition de l'instant*. Pas étonnant que les **Nymphéas** aient été le « motif » auquel s'est astreint le labeur de Claude Monet pendant les dernières années. Dans le mot on trouve la racine *nympha*, du grec ancien νύμφη numphê, qui signifie : la jeune mariée, la promise, la vierge... L'instant ultime que recherche **Monet**, c'est le temps de la **pureté originelle**, un espace d'enfance recréée, suspendu entre terre et ciel (le nénuphar posé sur le miroir de l'eau face au ciel), un lieu non souillé par l'usure du monde, un territoire propice à la sève créatrice, déségrégué et libre...

Ce lieu n'est-il pas aussi celui de **L'Enfant et les sortilèges**, ce texte sur l'enfance que Ravel mettra en musique avec tant de soin... Le fil conducteur de ce voyage à la fois documenté, poétique et musical, compose un itinéraire sensible naviguant sur les rives de la Seine entre architecture, musique et peinture, évoquant le thème de l'**impressionnisme** et les miroitements fascinants qui font résonner, entre la peinture fluide de Claude Monet et les musiques suggestives et mystérieuses de Debussy et Ravel, les fameuses **correspondances** célébrées par Charles Baudelaire... Ainsi, des jardins de Monet à **Giverny**, dernier port d'attache du peintre, au **Belvédère**, résidence étrange et raffinée de Ravel à **Montfort-l'Amaury**, en passant par l'**île des Impressionnistes** à Chatou, cette flânerie fait revivre une époque passionnante de l'effervescence créatrice en France, au moment où la peinture sur le motif, notamment grâce au tube de couleur, se libère de l'atelier et la musique des formes rigoureuses héritées de l'âge classique...

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, contrepunt, 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 Sauquet** 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.