

« Nos Célèbres Inconnus » Les musiciens classiques d'outre-mer

Spectacle conçu par
Marie-Claude Bottius
Artiste Lyrique

INTENTION MUSICALE ET HISTORIQUE

Artiste lyrique martiniquaise, dotée plus de 15 ans d'expérience, d'abord au sein de plusieurs chœurs religieux et profanes puis en tant que soprano lyrique soliste, je me suis formée auprès de Christiane Eda-Pierre, devenue mon amie et mon mentor.

Aujourd'hui, j'interprète notamment des rôles mozartiens sur scène et collabore avec de nombreux artistes musiciens et plasticiens mais je n'ai oublié ni mes origines antillaises, ni mes racines. Je me souviens d'ailleurs d'un grand nombre d'artistes ultramarins classiques aujourd'hui oubliés.

Un jour, Christiane m'offre une partition d'une compositrice martiniquaise. Je ne savais pas à l'époque quelle importance ce don aurait pour moi. Ce cadeau qui me permet aujourd'hui d'endosser le rôle d'une « passeuse de mémoire ».

Ce moment exceptionnel, mon expérience d'artiste lyrique et mon intérêt pour la culture musicale antillaise me donnent envie de « transmettre », pour combler les trous de mémoire de la musique classique française et inspirer les nouvelles générations.

Car si quelques artistes exceptionnels ont traversé le temps comme le Chevalier Saint-George ou Christiane Eda-Pierre, il y a encore beaucoup d'autres femmes et hommes tout aussi talentueux à redécouvrir.

Je propose donc de raconter l'histoire souvent romanesque de ces musiciens classiques ultramarins, célèbres à leur époque puis tombés dans l'oubli, ou connus dans le cercle de la musique classique mais pas du grand public.

Cette histoire méconnue explique certainement le goût et la qualité musicale exceptionnelle des artistes d'outre-mer du XXe et du XXIe siècle, dont certains d'entre eux sont nominés ou célébrés aux Victoires de la Musique Classique.

Je souhaite montrer **l'avant-gardisme et la modernité** des personnages dans leur époque, leur milieu, ainsi que **le dynamisme de la création et de l'interprétation de la musique classique**.

UN CONCERT PEDAGOGIQUE ET MODERNE

Chaque morceau musical interprété « présente » une personnalité artistique célèbre à son époque et originaire d’Outre-mer, ainsi que son parcours dans ce qu’il a d’exceptionnel, au plan national voire international. Il permet d’expliquer quelles sont ses qualités artistiques. Il montre également comment le/la musicien/ne a utilisé ses influences musicales traditionnelles dans la musique classique.

La durée du spectacle est d’environ 1 heure.

Le déroulé est le suivant, pour chaque artiste présenté dans ce programme :

- . **extrait musical de l’artiste**
- . **présentation de son parcours exceptionnel par les interprètes sur scène**
- . **un ou deux morceaux musicaux donnés en entier**

Une formation originale est créée pour l’occasion associant piano, saxophone, guitare et chant. Un jeune compositeur réunionnais, Thom Poirier, a arrangé les morceaux choisis afin de donner une interprétation nouvelle et moderne à ces œuvres musicales oubliées :

- . **Marie-Claude Bottius**, artiste lyrique martiniquaise
- . **Atahualpy Ferly**, guitariste guadeloupéen
- . **Thom Poirier**, pianiste classique réunionnais
- . **Zeno Zancarini**, saxophoniste martiniquais
- . **Loïc Félix**, ténor guyanais

*Un spectacle porté par la création
d’une série de clips vidéos
pour le pôle outremer de France Télévisions,
sur les réseaux sociaux fin décembre 2023.*

UNE SÉLECTION D'ARTISTES ULTRAMARINS DU PASSE

Je propose de me concentrer sur des musiciens classiques ultramarins du XIXe et XXe siècles, hommes et femmes célèbres à leur époque ou connus dans leur milieu professionnel.

J'ai recensé **une vingtaine d'artistes à ce jour.**

Ce programme pourra donc évoluer en fonction des artistes et de leurs morceaux musicaux à présenter au public.

Ils sont compositeurs, pianistes, artistes lyriques, guitaristes, violonistes ... Ils ont en commun d'avoir tous reçu une formation classique de haut niveau et une pratique classique. Pour certains d'entre eux, il est difficile de poursuivre une carrière dans le pays d'origine, ils abandonnent leur spécialité première, ne peuvent pas exploiter leur compétence classique et se tournent vers la musique traditionnelle ou folklorique.

Les 10 premiers artistes « célèbres inconnus » proposés sont :

- . **Fernande de Virel / Guadeloupe (1881 - 1953)**, violoniste, pianiste, compositrice
- . **Maiotte Almaby / Martinique (1890 - 1939)**, pianiste, chanteuse, compositrice
- . **Germaine Lubin / Guyane (1890 - 1979)**, artiste lyrique
- . **Marius Cultier / Martinique (1942 - 1985)**, pianiste, compositeur
- . **Robert Mavounzy / Guadeloupe (1917 - 1974)**, clarinetiste, saxophoniste
- . **Josy Masse / Guyane (1937 - 2019)**, chanteuse
- . **Jules Fossy / Réunion (1879 - 1966)**, auteur-compositeur, pianiste et chef d'orchestre
- . **Georges Fourcade / Réunion (1884 - 1962)**, chanteur, guitariste
- . **Yves Roche / Polynésie (1929 - 2022)**, auteur-compositeur, pianiste et chef d'orchestre
- . **Esther Tefana / Polynésie (1948 - 2021)**, chanteuse

Voici présentés quelques uns des artistes du passé recensés, en pages suivantes :

Fernande de Virel, au cœur d'une lignée d'artistes

Guadeloupe

Bribes d'histoire :

Née en 1881 à Sainte Anne, Fernande de Virel est la fille de la grande chanteuse Marie de Virel. Après de brillantes études scolaires, elle entre au conservatoire de musique de Paris pour y étudier le piano et le violon.

En 1902, elle obtient un premier prix de violon et un deuxième prix de piano et se destine au professorat. Elle rencontre maître Henri Jean-Louis-Baghio'o natif lui aussi de la commune de Sainte Anne. Ils se marient et donnent naissance à une petite fille, Cécile.

Fernande s'occupe de l'éducation de sa fille donnant libre cours à ses activités professionnelles. Assez rapidement, le domicile parisien se transforme en haut lieu de la musique et plus précisément de la musique traditionnelle des Antilles - Guyane.

Professeur de musique, elle compose et crée les arrangements de nombreuses chansons de Saint-Pierre. Afin de stimuler sa fille dans cette tendance, Fernande lui compose deux chansons :

« Mamzelle Ka Ou Tini » et « Chocolat à la Doumite ».

Elle meurt en 1953 en nous laissant sa célèbre fille, Cécile, plus connue sous le nom de Moune de Rivel !

Extraits musicaux :

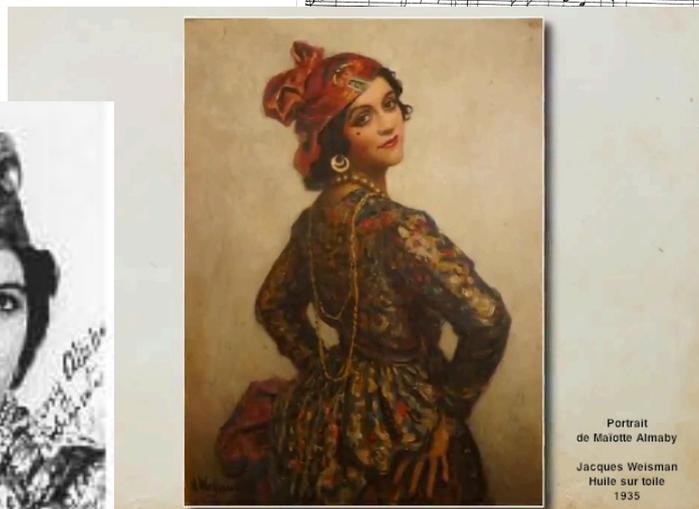
Mamzelle Ka Ou Tini

Chocolat à la Doumite

Ti commission la

Maiotte Almaby, dans l'ombre de Joséphine Baker

Martinique

PAROLES DE FEMME
MÉLODIE
Enregistrée sur "DISQUES PATHÉ"
par Madame NIKOS VALLIN

Poème de
LAVIA LEOPOLD

Musique de
MAÏOTTE ALMABY

Andante espressivo

Avec une sonorité enveloppante

Avec beaucoup d'expression

Re - gar - de bien ce vi - sa - ge Sur qui lesans pas.se -

De ma bouche et de mon

Trace quelqu'obscur des .

Ces traits qui mour . ront de .

Bribes d'histoire :

De son vrai nom, Marie Eustasie Didier, Maïotte est née à Toulon le 29 Mars 1890, de parents martiniquais.

Premier prix de violon et de chant au conservatoire de Paris, elle rentre en Martinique, y devient professeur de musique, se marie, mais décide de retourner dans la capitale pour y mener une vraie carrière musicale.

Chanteuse, compositrice, et cheffe d'orchestre, elle écrit des œuvres classiques, folkloriques et devient célèbre pour ses biguines très en vogue dans les années 30, notamment au Bal Blomet.

Joséphine Baker interprète et enregistre même « Madiana », son célèbre morceau en hommage à la Martinique.

Elle décède en 1939 mais auparavant est célébrée par l'Opéra Garnier lors de son gala du tricentenaire en 1935.

Extraits musicaux :

- . Paroles de femme
- . Madiana
- . Kè mwen dans piment

Vissi d'arte

Aria della Tosca dall'opera "Tosca", atto II

Giacomo Puccini (1858-1924)

Andante lento appassionato (♩ = 40)

Tosca

Vis - si d'ar - te, vis - si da - mo - re, non fe - ci mai

poco allarg.
con anima

ti - va quan - te mi -

poco allarg.

f con anima

**Germaine Lubin,
l'artiste lyrique
préférée d'Hitler**

Guyane

Bribes d'histoire :

Germaine Lubin est née le 1er février 1890. Son père, pharmacien guyanais, lui enseigne le piano dès l'âge de six ans. A 18 ans, elle entre au conservatoire. Son timbre fait l'admiration de Gabriel Fauré.

En 1912, elle obtient trois premiers prix et commence sa carrière à l'Opéra Comique.

Sa voix de soprano dramatique et son superbe physique la destinent aux grands rôles wagnériens dans l'époque troublée de la première et de la seconde guerre mondiale. Elle vit une carrière internationale et enchaîne grands rôles et créations à l'opéra. Grande vedette, elle est ovationnée sur toutes les grandes scènes européennes et notamment à Bayreuth. Elle est même complimentée par Hitler à l'époque !

A la libération, elle est frappée d'indignité nationale et souffre de ses relations passées avec les allemands.

Jusqu'à sa mort à l'âge de 89 ans, elle enseigne, notamment à des artistes internationaux comme Régine Crespin et Udo Reinemann.

Extraits musicaux :

- . Vissi d'Arte, Tosca, Puccini
- . Au bord de l'eau, mélodie de Fauré
- . Wie nahte mir der Schlummer, Agathe, Der Freischutz, Weber

. Léona Gabriel / Martinique, chanteuse

Née en 1891 à Rivière Pilote, Léona est une chanteuse de biguine célèbre dans l'entre-deux guerres, notamment au Bal Nègre. Elle devient auteure, compositrice, interprète et épouse du compositeur Léo Daniderff. C'est à elle qu'on doit les célèbres « A si Paré » et « Maladie d'Amour ».

. Marius Cultier / Martinique, pianiste, compositeur

Ce pianiste et compositeur est né à Rivière Pilote en 1942. Il révèle très jeune son génie en remportant dès 1958 à Porto-Rico le Premier Prix du Piano International Contest pour son interprétation magistrale de Round Midnight (Thelonius Monk). En 1967, il s'installe au Canada pendant 8 ans et collabore avec des artistes prestigieux comme Miles Davis.

. Eddy Gustave / Guadeloupe, clarinettiste, saxophoniste

Eddy Gustave naît en 1936 et est très vite immergé dans le monde de la musique, notamment au sein du petit conservatoire local « La lyre normalienne », non loin de Morne à l'Eau. C'est en Métropole qu'il se décide à quitter son métier de laborantin pour jouer de la clarinette et du saxophone professionnellement. Enregistrements de disques et animations radio deviennent son quotidien en plus des nombreux concerts donnés à travers la France.

. Josy Masse / Guyane, chanteuse

Du patrimoine musical qu'elle laisse à la Guyane, beaucoup retiennent sa chanson "Oyapock", véritable cri d'amour pour ce fleuve sur les rives duquel elle naît en 1937. Là, elle est bercée au rythme des musiques traditionnelles qui résonnent toujours en elle. Alors que ses parents veulent qu'elle devienne une chanteuse lyrique, Josy Masse reste fidèle au créole et revient souvent sur sa terre natale.

. Jules Fossy / Réunion, auteur-compositeur, pianiste et chef d'orchestre

Voilà ce que Jules dit de lui-même dans son autobiographie : né en 1879 à Saint-Denis de La Réunion, ma seule passion c'est la musique, détestant la politique. Cet art m'a été enseigné par le très cher frère Isaïe. Je fus appelé à faire partie de la Société Philharmonique comme clarinetiste, sous la direction de M. Jacob de Cordemoy... Depuis 1925, sous le majorat de M. Jean Chatel, j'étais chef de la fanfare municipale jusqu'en 1940.

. Georges Fourcade / Réunion, chanteur, guitariste

D'abord employé dans un commerce, Georges Fourcade décide de prendre des cours de solfège avec Jules Fossy comme professeur. Ce dernier devient son ami et le compositeur de la presque totalité de son répertoire. Par la suite, il joue de la guitare, écrit des textes de chansons et enregistre des disques, notamment *Le Barde créole*, ainsi que *Caiamb Et Sombre*. Georges Fourcade est le premier interprète réunionnais à graver sa voix sur 78 tours, par les firmes Odéon et Pathé. Remportant un certain succès à l'exposition Universelle de Paris en 1931, il devient alors le premier interprète réunionnais connu en France métropolitaine.

. Yves Roche / Polynésie, auteur-compositeur, pianiste et chef d'orchestre

Né le 2 janvier 1929, Yves Roche s'installe en Polynésie dans les années 50 et travaille à Radio Tahiti. L'auteur, compositeur écrit certaines des plus emblématiques mélodies de l'archipel. Il crée son label Manuiti en 1965 où au fil des ans, de nombreux artistes viennent enregistrer des chansons que, souvent, il a composées.

. Peterson Cowan / Polynésie, chanteur lyrique

Né à Tahiti, le ténor Peterson Cowan débute dans les célèbres rôles de Tamino dans la Flûte Enchantée de Mozart et Lériida dans la Veuve Joyeuse. Il se rappelle qu'en 2001, à Vancouver : « à la fin d'une Traviata (Verdi) en version concert, le public est en standing ovation et scande d'une seule voix : « Sing your tahitian song ! » J'ai donc chanté *E mauruuru a vau*, d'abord a cappella puis rejoint par l'orchestre et tous mes collègues dans un tahitien créatif ! C'était juste parfait ».

UNE DIFFUSION EN METROPOLE ET OUTREMER

Paris - Ile-de-France

Salle Cortot

Théâtre de la Main d'Or

Nocturnes de l'Aude

Théâtre de la Ville de Colombes

Outre-Mer

Savane des esclaves - Les Trois-Ilets, Martinique

Théâtre Aimé Césaire - Fort-de-France, Martinique

Fonds Saint-Jacques, Martinique

Couvent Saint-Joseph de Cluny, collège, Martinique

Artchipel, Basse-Terre Guadeloupe

Théâtre du Moule, Guadeloupe

Contact :
Marie-Claude Bottius

Directrice Artistique
Opéra Paris Outre-Mer

06 60 88 02 31
mcb@paraphe.com