

MARIE-CLAUDE BOTTIUS

Maguelone

ESCLAVE OU REINE
EXOTISME LYRIQUE

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

Etre emprisonnée

1	L'esclave , ÉDOUARD LALO (1823-1892)
Piano et voix	2'12
2	La captive , HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Piano, violoncelle et voix	3'29
3	Prière de Zamba (Prière à Marie) , Zamba, Le Code Noir
LOUIS CLAPISSON (1808-1866) - Piano, violoncelle et voix	3'39

S'échapper, voyager

4	Africa opus 89 pour piano seul , CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Piano	12'27
5	Le colibri opus 2 n°7 , ERNEST CHAUSSON (1855-1899)
Piano, violoncelle et voix	2'40
6	L'invitation au voyage , HENRI DUPARC (1848-1933)
Piano et voix	3'36
7	Ballade du grand esprit , Zora, La Perle du Brésil, FÉLICIEN DAVID (1810-1876)
Piano et voix	4'07
8	Air du sommeil , Sélika, L'Africaine, GIACOMO MEYERBEER (1791-1864)
Piano, violoncelle et voix	5'51

Devenir Reine

- 9 Final Sonate pour violoncelle et piano, opus 46**, LOUISE FARRENC (1804-1875) **7'09**
Piano et violoncelle
- 10 Achetez gentilles créoles**, Zamba, Le Code Noir, LOUIS CLAPISSON (1808-1866) **2'12**
Piano, violoncelle et voix
- 11 Adieux de l'hôtesse arabe**, GEORGES BIZET (1838-1875) **4'55**
Quatuor à cordes et voix
- 12 Me voilà seule dans la nuit**, Leïla, Les Pêcheurs de Perles **5'54**
GEORGES BIZET (1838-1875) - Piano, quatuor à cordes et voix
- 13 Plus grand dans son obscurité**, Balkis, La Reine de Saba **5'37**
CHARLES GOUNOD (1818-1893) - Piano, violoncelle et voix
- 14 La flûte enchantée**, Shéhérazade, MAURICE RAVEL (1875-1937) **2'35**
Piano, violoncelle et voix

Soprano

Violoncelle

Piano

Quatuor à cordes

Arrangements (3, 8, 10, 11 et 12)

Marie-Claude Bottius

Ella Jarrige

Spyros Thomas

Ann-Estelle Medouze violon 1, **Albane Genat** violon 2,

Marion Plard alto, **Ella Jarrige** violoncelle

Arthur Lavandier

Equipe

Jérôme Correas : direction artistique

Arthur Lavandier : arrangements

Axel Dachet : ingénieur du son, mixage

Marie Llorens : costume

Léo Devienne : vidéo

Zeno Zancarini : vidéo

Yutaka Takei : vidéo

Isabelle Fontan : communication digitale

Patrick Bontant : photos

Enregistrement : Palais de La Porte Dorée (Novembre 2024) et Pavillon de la Sirène (Février 2025)

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage et en partenariat avec l'Agence Française de Développement

Remerciements : Opéra Paris Outre-Mer, Benoît Vanier pour ses ressources historiques sur l'œuvre de Louis Clapissou et Le Palais de la Porte Dorée : Constance Rivière, Cécile Vermorel, Lucile Girardi

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

Marie-Claude Bottius

L'exotisme et l'inspiration « d'ailleurs » ont toujours existé dans la musique classique, et notamment dans l'opéra. Ils ont connu leur apogée logiquement avec la découverte des Amériques, la colonisation et l'esclavage.

Les compositeurs français ont été inspirés par ces « pays lointains » et ont écrit de nombreux ouvrages, opéras, symphonies et mélodies, avec une image parfois magnifiée, mais souvent erronée de ces contrées. La période romantique fut favorable au développement de ces thématiques exotiques, donnant ainsi un fort accent dramatique et théâtral aux dernières créations.

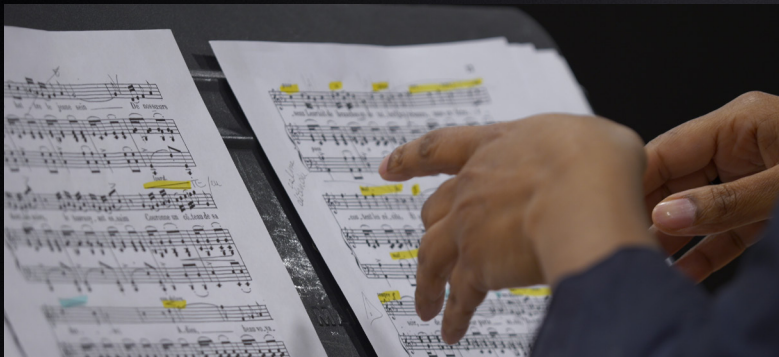
Certains ouvrages sont devenus extrêmement célèbres comme Lakmé de Delibes ou Les Pêcheurs de Perles de Bizet, mais beaucoup sont tombés dans l'oubli.

C'est à l'occasion de la « redécouverte » par Jérôme Correas et Les Paladins en 2019, de l'œuvre de Louis Clapisson, Le Code Noir, opéra dénonçant l'esclavage, qu'il m'a semblé important de rechercher si d'autres oeuvres ont été composées et diffusées avec le même objectif.

Comment l'opéra français s'est-il emparé du thème de l'étranger, de l'exotisme et de l'esclavage au XIXe siècle ? Et comment la femme noire fut-elle considérée dans ce contexte ? Fut-elle Esclave ... ou Reine ? Découverte du nouveau monde, renouvellement des cartes géographiques, rencontre de l'étranger ... A l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, tous ces sujets ont occupé les scènes de l'opéra, et l'esclavage ne fit pas exception ! Les anti-esclavagistes ont naturellement utilisé ce média pour dénoncer cette atrocité.

Engagée sur ces questions historiques et sociétales, je vous propose de vous évader en interprétant les mélodies et airs d'opéra composés à cette époque, sous ce nouvel angle.

Principalement accompagnée au piano par Spyros Thomas et au violoncelle par Ella Jarrige, j'ai construit autour des œuvres de Clapisson, Le Code Noir et de Meyerbeer, L'Africaine, un programme musical pour mettre en valeur les écrivains, musiciens, et compositeurs abolitionnistes de l'époque. Les mélodies célèbres comme Le Colibri de Chausson et L'Invitation au Voyage de Duparc ont alors une nouvelle couleur !

Les arrangements liés au projet Esclave ou Reine ... Exotisme Lyrique de Marie-Claude Bottius ont été pensés pour remplir plusieurs fonctions.

Tout d'abord, afin de donner à un répertoire qui peut être considéré comme ampoulé, suranné, une nouvelle jeunesse, un nouvel élan, tout en y apportant légèreté et dynamisme.

Ensuite, afin de créer une continuité esthétique à un ensemble de morceaux d'origines, de genres et de formations différentes. Cette continuité permet de créer un lieu musical où les airs d'opéra empruntent à la mélodie, où les mélodies empruntent à l'opéra, et où l'art lyrique se mêle à la musique de chambre.

Enfin, c'est une manière de valoriser une formation instrumentale et vocale assez peu utilisée, alors qu'elle permet pourtant, grâce à de nombreuses possibilités de variation de timbre, de texture et de son, de restituer sans problème les contrastes et les dynamiques (strates, blocs, solos) de l'orchestre, de colorer et de gonfler le contrepoint et l'écriture concise du piano, et de donner aux œuvres une énergie qui n'existe que dans la musique de chambre.

Arthur Lavandier

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

Dans cet album tiré d'un récital joué au Palais de la Porte Dorée, moment inoubliable pour toutes les personnes qui ont eu la chance d'y assister, Marie-Claude Bottius redonne vie à des œuvres oubliées, témoins d'une époque marquée à la fois par l'apogée de l'entreprise coloniale et par l'abolition de l'esclavage. De Zamba à Sélika, elle prête sa voix à des personnages de femmes fortes, avec une énergie contagieuse.

En ouvrant notre musée à l'art lyrique, nous ne savions pas à quel point cela nous ouvrirait en retour à des récits indispensables pour mieux comprendre notre Histoire. Tout y est de ce que le Palais veut porter et transmettre. Richesse infinie des voix et des regards qui se croisent. Nécessaire reconnaissance d'héroïnes noires méconnues dans l'histoire de l'opéra. Beauté de la rencontre entre une grande artiste et des publics très divers parfois peu familiers de l'art lyrique. Emergence de nouveaux modèles pour les jeunes générations.

Tout y est, et aussi une émotion personnelle née de cette rencontre qui fit émerger la figure de mon arrière-grand-père, Charles Panzera, grand artiste lyrique qui fut le professeur de Christiane Eda-Pierre, la mentor de Marie-Claude Bottius.

L'art, l'histoire, l'intime, trois piliers du Palais de la Porte Dorée qui se trouvent ainsi entremêlés avec grâce dans cet album que vous avez maintenant la chance de découvrir.

Constance Rivière et Cécile Vermorel

Palais de la Porte Dorée

Musée national de l'histoire de l'immigration

Paris

Marie-Claude Bottius Soprano lyrique et comédienne

Elle développe sa carrière autour de trois axes artistiques forts :

- **l'interprétation d'œuvres d'art lyrique classiques et contemporaines** telles que de Gluck, L'Île de Merlin (Diamantine), Le Mariage du Diable (Mathurine) ; de Mozart, La Flûte Enchantée (Pamina), Don Giovanni (Elvire) ; de Stravinski, Les Noces ; et dernièrement de Weill, L'Opéra de Quat'Sous à la Comédie Française, dirigée par Olivier Holt-Casadesus, Dominique Rouits, Maxime Pascal, Gaspard Brécourt et mise en scène par Olivier Cohen, Annie Milon, Benoît Richter et Thomas Ostermeier.

- **la mise en relation de l'art lyrique avec la culture afro-descendante en métropole et outremer.** Elle défend le répertoire du Chevalier de Saint-George, joue le rôle principal de Zamba dans Le Code Noir de Clapisson dirigée par Jérôme Correas et mise en scène par Jean-Pierre Baro et Jeanne Desoubieux. Elle crée le récital Esclave ou Reine ... Exotisme Lyrique, sur les personnages de femmes noires dans l'opéra français du XIXe siècle.

- **l'association de l'art lyrique avec des artistes plasticiens de renommée mondiale, en France et en Europe.** Elle met son talent au service des œuvres multiformes de Gabrielle Goliath, Maxime Rossi et Tavares Strachan.

Elle débute l'apprentissage de l'art lyrique avec Christiane Eda-Pierre, est diplômée de l'Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Mireille Alcantara et se perfectionne auprès de Robert Massard, Enza Ferrari, Philip Richardson, Paolo Zanzu, Jeff Cohen et Barbara Frittoli.

Spyros Thomas Piano

Né à Athènes, Grèce, Spyros Thomas a étudié le piano au Conservatoire National de Grèce, à l'Ecole Normale de Musique de Paris et au Conservatoire de Genève. Il a aussi étudié le clavecin à l'Ecole Nationale de Musique d'Aulnay-sous-Bois et le droit à l'Université Nationale d'Athènes.

Lauréat de plusieurs concours internationaux dont les concours Muse, Konzerthaus et Seiler de Grèce, Parnassos de Mexique, le concours Albert Roussel de Sofia, les concours Francis Poulenc, Jean Françaix et le concours pour la musique du 20e et 21e siècle d'Orléans en France, il s'est produit en concert en Grèce, à Chypre, en Italie, au Luxembourg, en Allemagne et en France.

Il accompagne les classes de chant de l'Ecole Normale de Musique de Paris depuis 2011 et dirige la classe d'ensembles vocaux depuis 2022.

Ella Jarrige Violoncelle

Elle étudie le violoncelle à Lille et à Boulogne-Billancourt avant d'intégrer la Hochschule de Munich où elle obtient en 2014 son Master. Elle est ensuite membre de l'académie de l'orchestre de l'opéra de Hambourg, sous la direction de Simone Young.

Elle s'est forgée une solide expérience d'orchestre au sein des plus grands orchestres allemands : l'Ensemble Resonanz, le Hamburger Symphoniker, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, et le Hamburger Philharmoniker, sous la baguette de Simone Young, Sylvain Cambreling, Antonello Manacorda, Pierre Dumousseau.

Ella se produit autant en soliste qu'en musique de chambre. En 2018 elle fonde le Trio Contour à Berlin. Depuis 2021 elle fait partie de l'ensemble Tempus Konnex, spécialisé en musique contemporaine et du 20e siècle, basé à Leipzig.

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

Etre emprisonnée

1. L'esclave, ÉDOUARD LALO - 1887

Poème Théophile Gautier

Captive et peut-être oubliée
Je songe à mes jeunes amours
À mes beaux jours
Et par la fenêtre grillée
Je regarde l'oiseau joyeux
Fendant les cieux

Auprès de lui, belle espérance
Porte-moi sur tes ailes d'or
S'il m'aime encor
Et, pour endormir ma souffrance
Suspends mon âme sur son cœur
Comme une fleur !

2. La Captive, HECTOR BERLIOZ

Opus 12, Orientale, 1829

Poème Victor Hugo

Si je n'étais captive,
J'aimerais ce pays,
Et cette mer plaintive,
Et ces champs de maïs,
Et ces astres sans nombre,
Si le long du mur sombre
N'étincelait dans l'ombre
Le sabre des spahis.

Je ne suis point tartare
Pour qu'un eunuque noir
M'accorde ma guitare,
Me tienne mon miroir.
Bien loin de ces Sodomes,
Au pays dont nous sommes,
Avec les jeunes hommes
On peut parler le soir.

Pourtant j'aime une rive
Où jamais des hivers
Le souffle froid n'arrive
Par les vitraux ouverts.
L'été, la pluie est chaude,
L'insecte vert qui rôde
Luit, vivante émeraude,
Sous les brins d'herbe verts.

Mais surtout, quand la brise
Me touche en voltigeant,
La nuit, j'aime être assise,
Être assise en songeant,
L'œil sur la mer profonde,
Tandis que, pâle et blonde,
La lune ouvre dans l'onde
Son éventail d'argent.

Etre emprisonnée

3. Prière de Zamba (Prière à Marie), LOUIS CLAPISSON

Air de Zamba
Opéra *Le Code Noir*, 1842
Livret Eugène Scribe

Ces clés, je les aurai ! Ces clés, j'irai les prendre
Pour délivrer mon fils, le sauver, le défendre !

Et si par le destin, mes projets sont trahis,
C'est encore un bonheur de mourir pour mon fils !

Vierge Marie !
Toi que je prie
Toi que tout bas
J'implore, hélas !
Veille sur moi,
conduis mes pas.

Ce n'est pas une amante
Qui, le cœur plein d'attentes,
Réclame ton appui !

D'une mère tremblante
C'est la voix gémissante
Qui s'élève aujourd'hui.

Vierge Marie !
Toi que je prie
Toi que tout bas
J'implore, hélas !
Veille sur moi,
conduis mes pas.

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

4. Africa, CAMILLE SAINT-SAËNS - 1887

1891

Fantaisie pour piano, Opus 89

dédiée à la pianiste Marie-Aimée Roger-Miclos

5. Le colibri, ERNEST CHAUSSON

Sept mélodies, Opus 2, N° 7, 1882

Poème Charles Leconte de Lisle

Le vert colibri, le roi des collines,
Voyant la rosée et le soleil clair,
Luire dans son nid tissé d'herbes fines,
Comme un frais rayon s'échappe dans l'air.

Il se hâte et vole aux sources voisines,
Où les bambous font le bruit de la mer,
Où l'açoka rouge aux odeurs divines
S'ouvre et porte au cœur un humide éclair.

Vers la fleur dorée, il descend, se pose,
Et boit tant d'amour dans la coupe rose,
Qu'il meurt, ne sachant s'il l'a pu tarir !

Sur ta lèvre pure, ô ma bien-aimée,
Telle aussi mon âme eut voulu mourir,
Du premier baiser qui l'a parfumée.

6. L'invitation au voyage, HENRI DUPARC

Les fleurs du mal, 1870

Poème Charles Baudelaire

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté !

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté !

S'échapper, voyager

7. Ballade du grand esprit, FÉLICIEN DAVID

Air de Zora

Opéra *La Perle du Brésil*, 1851

Livret Gabriel de Lurieu et Sylvain Saint-Etienne

Entendez-vous dans les savanes

Sous les palmiers, sous les platanes, Ah !

Entendez-vous la voix,

Du grand esprit des bois, Ah !

C'est lui qui rend fertile nos îles

C'est lui, c'est lui !

Il fait, il fait germer encore

Les diamants et l'or !

Il donne aux guerriers la vaillance

Aux femmes la beauté.

Il donne aux sages la science

A nos déserts, leur majesté

C'est lui, c'est lui, Ah !

Entendez-vous la voix

Du grand esprit des bois, Ah !

8. Air du sommeil, GIACOMO MEYERBEER

Air de Séluka, 1864

Opéra *L'Africaine* (aussi intitulé *Vasco de Gama*),

Livret Eugène Scribe

Sur mes genoux, fils du soleil,
Vainqueur au champ d'alarmes ;
Le frais lotus d'un doux sommeil
Sur toi verse les charmes.

Le ramier gémit ;

La brise frémit ;

L'étoile scintille dans l'ombre.

Le bengali dit

Son chant dans la nuit,

Sommeille en paix, en ce bois sombre.

Sur mes genoux, fils du soleil,
Vainqueur au champ d'alarmes ;
Le frais lotus d'un doux sommeil
Sur toi verse les charmes.

Quel doux sommeil !

Hélas, hélas, mon cœur faiblit ;

Mes pleurs, ne me trahissez pas.

Ah ! Si la mer m'eût engloutie

Quand la tempête m'entraîna

Je n'aurais pas donné ma vie,

Au maître étranger qui dort là !

Eteins, Brahma,

Les flammes de mon cœur

Qui font, hélas! mes maux ... et mon bonheur !

Il s'éveille ... vite, chantons :

Sur mes genoux, fils du soleil,

Dors parmi la verdure ...

Pour mieux bercer ton doux sommeil

La vague murmure.

Il dort en paix.

Ah ! Je succombe !

Hélas ! Je souffre, je chancelle.

Douleur mortelle !

Malgré moi je regrette à peine,
Auprès de toi, mon doux pays,
Et mon palais de souveraine,
Et mes dieux dans mon cœur trahis !
Hélas ! Je t'aime !
Mon bien suprême
Hélas ! C'est toi !

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

Devenir Reine

9. Final Sonate pour violoncelle et piano,

LOUISE FARRENC

Opus 46, 1857

Œuvre de musique de chambre pour piano et violoncelle dédiée au violoncelliste Charles Lebouc.

10. Achetez gentilles créoles,

LOUIS CLAPISSON

Air de Zamba

Opéra *Le Code Noir*, 1842

Livret Eugène Scribe

Achetez, gentilles créoles
Mes parures et mes rubans.

Talismans heureux et frivoles
Par qui les maris sont galants
Et les amants toujours constants,
Oui les amants toujours constants.

Rubans et parures font flamme qui dure.
Cet amant parjure entend répéter
Voyez qu'elle est belle.
Soudain l'infidèle
Revient près de celle qu'il allait quitter.

11. Adieux de l'hôtesse arabe,

GEORGES BIZET

Opus 21, N°4, 1866

Poème Victor Hugo

Puisque rien ne t'arrête en cet heureux pays,
Ni l'ombre du palmier, ni le jaune maïs,
Ni le repos, ni l'abondance,
Ni de voir à ta voix battre le jeune sein
De nos sœurs, dont, les soirs, le tournoyant essaim
Couronne un cône de sa danse,

Adieu, beau voyageur ! Hélas, adieu !
Oh ! Que n'es-tu de ceux
Qui donnent pour limite à leurs pieds paresseux
Leur toit de branches ou de toiles !
Qui, rêveurs, sans en faire, écoutent les récits,
Et souhaitent, le soir, devant leur porte assis,
De s'en aller dans les étoiles !
Hélas, adieu, adieu ! Beau voyageur

Si tu l'avais voulu, peut-être une de nous,
O jeune homme, eût aimé te servir à genoux
Dans nos huttes toujours ouvertes.
Elle eût fait, en berçant ton sommeil de ses chants,
Pour chasser de ton front les mouches méchantes,
Un éventail de feuilles vertes.

Si tu ne reviens pas, songe un peu quelquefois
Aux filles du désert, sœurs à la douce voix,
Qui dansent pieds nus sur la dune ;
O beau jeune homme blanc, bel oiseau passager,
Souviens-toi, car peut-être, ô rapide étranger,
Ton souvenir reste à plus d'une !
Hélas, adieu, adieu ! Bel étranger
Hélas, adieu, souviens-toi, adieu !

Devenir Reine

12. Me voilà seule dans la nuit, GEORGES BIZET

Air de Leïla,
Opéra *Les Pêcheurs de Perles*, 1863
Livret Eugène Cormon et Michel Carré

Me voilà seule dans la nuit,
Seule en ce lieu désert où règne le silence !
Je frissonne, j'ai peur ! Et le sommeil me fuit !
Mais il est là ! Mon cœur devine sa présence !

Comme autrefois dans la nuit sombre,
Caché sous le feuillage épais,
Il veille près de moi dans l'ombre,
Je puis dormir, rêver en paix !

Il veille près de moi,
Comme autrefois, comme autrefois
C'est lui ! Mes yeux l'ont reconnu !
C'est lui ! Mon âme est rassurée !
O bonheur ! Il est venu,
Il est là près de moi, ah !

13. Plus grand dans son obscurité,

CHARLES GOUNOD

Air de Balkis,
Opéra *La Reine de Saba*, 1862
Livret Jules Barbier et Michel Carré

Me voilà seule enfin
De quelle ardente flamme brillait les yeux
de ce fier étranger
Son orgueil, son courage au milieu du danger
Ont attendri mon âme
Pour être Reine, hélas, cesse t-on d'être femme ?

Plus grand dans son obscurité
Qu'un roi paré du diadème
Il semblait porter en lui-même
Sa grandeur et sa royauté

Funeste serment qui nous lie
Résigne toi mon cœur, oublie
L'oublier ? L'oublier !

L'oublier, lui que j'ai pu voir
De son bras dominant l'espace,
Du roi braver le vain pouvoir,
Et l'effrayer par son audace

L'oublier, quand hier encore
Au caprice de son génie
Ses mains dans le porphyre et l'or
Créaient la forme et l'harmonie

Aux lueurs d'un ciel embrasé
Je l'admirais domptant sa flamme
A mes pieds je l'ai vu brisé
Et l'amour envahit mon âme

Plus grand dans son obscurité
Qu'un roi paré du diadème
Il semblait porter en lui-même
Sa grandeur et sa royauté.

14. La flûte enchantée, MAURICE RAVEL

Cycle de mélodies *Shéhérazade*, 1899
Poème Tristan Klingsor

L'ombre est douce et mon maître dort
Coiffé d'un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encore
Et j'écoute au dehors
Une chanson de flûte où s'épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m'approche de la croisée
Il me semble que chaque note s'envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser

ESCLAVE OU REINE EXOTISME LYRIQUE

