

LE FESTIVAL DEODAT DE SEVERAC

HISTORIQUE

Le festival Déodat de Séverac que nous connaissons, résulte de l'action de l'*Association Festival Déodat de Séverac de St Félix Lauragais*, créée le 29 mars 1992 à St Félix Lauragais, à l'initiative de Gilbert Blacque-Bélaïr, petit fils du musicien. Ses statuts précisent qu'elle organisera des concerts susceptibles de recréer des liens entre toutes les disciplines artistiques et plus particulièrement de faire connaître et revivre l'œuvre de Déodat de Séverac.

Cette création est en fait l'aboutissement d'une suite de projets non achevés ou mis en sommeil, qui avaient en commun, la volonté de faire sortir de l'oubli l'œuvre de Déodat de Séverac, dont l'importance apparaissait évidente à leurs initiateurs.

On peut citer parmi ces précurseurs :

- Alain Jouffray alors chargé de mission à la DRAC Midi-Pyrénées qui organisa au cours des années 70 avec la pianiste Françoise Thinat, des cours d'interprétation de la musique de Séverac, l'été à St Félix Lauragais, et fit enregistrer à la fin des années 80, sous label *ARIANE Collection discographique régionale de Midi Pyrénées*, plusieurs disques consacrés aux œuvres pour piano et aux mélodies et chansons de Déodat de Séverac qui ne sont malheureusement plus disponibles.

- Le grand pianiste Aldo Ciccolini quiregistra de décembre 1968 à juillet 1978, une intégrale en trois disques de l'œuvre pour piano de Séverac¹ et fera surtout connaître ces pièces à l'occasion de ses récitals, apportant ainsi une caution artistique majeure à la dynamique de renaissance de l'œuvre.

- Jean-Bernard Cahours d'Aspry enfin, que l'on doit considérer comme l'artisan majeur de la redécouverte de Séverac, parce qu'il a déployé, depuis le début des années 80, avec une volonté opiniâtre et plus que tout autre personne, une activité inlassable au service de « son » musicien, créant dès 1982 à Paris, une *Association Festival Déodat de Séverac, Association des Amis de Déodat de Séverac*, avec laquelle il multipliera, concerts, conférences, expositions, publications (articles dans journaux musicaux, biographies², édition d'une revue *Le Cœur du moulin* consacrée à Séverac et à ses amis³), faisant connaître Séverac en France et à l'étranger.

Revenons à l'histoire du festival Déodat de Séverac. Gilbert Blacque Bélaïr son fondateur disparaît très prématurément en juillet 1992, son épouse Catherine prend alors la présidence de l'Association et décide de confier la direction artistique du festival à Jean-Jacques Cubaynes, secondé pour la communication par Ruben Velazquez ; tous deux sont artistes lyriques et possèdent donc une pratique professionnelle des mécanismes du spectacle vivant. Ils définissent un projet de développement du festival autour d'une thématique identitaire originale dans les contextes culturels toulousain et régional ; il s'agit de recentrer l'activité du festival non seulement sur la diffusion des œuvres de Séverac, mais aussi sur une réappropriation de ses idées et de ses engagements artistiques qui révèlent pleinement la modernité de l'homme et du musicien. Cette équipe, excepté Ruben Velazquez qui la quittera en 2001, est toujours à la tête du festival.

Notes :

¹ Ciccolini, Aldo, *Déodat de Severac L'œuvre pour piano*. EMI Music France, 1981.

³ disques compact. Collection EMI CLASSICS

² Cahours d'Aspry, Jean-Bernard. *Déodat de Severac (1872-1921) : musicien du soleil méditerranéen*. Anglet : Segquier, 2001 Collection Carré Musique N° 9
Cahours d'Aspry, Jean-Bernard. *Déodat de Séverac*. La Pierre-qui-Vire (Yonne) : Les Presses monastiques, *Revue Zodiaque*. janv. 1988 n° 155 pp. 1-42

³ *Le Coeur du Moulin : bulletin de l'Association Festival Déodat de Séverac, association des amis de Déodat de Séverac* . - Paris : Association Festival Déodat de Séverac, 1982 ; 1989-1990

DÉMARCHE

Le festival Déodat de Séverac propose une action cohérente et continue, autour de la personnalité et de l'œuvre de Séverac, en résonance avec ses idéaux humanistes et européens. Cette action s'inscrit, loin de toute nostalgie, dans une modernité consciente de ses racines ; ses thèmes forts et leurs lignes d'action privilégiées sont :

- **La Culture Occitane**, référentiel identitaire du festival, affirmé depuis 2001 dans son intitulé « *Un festenal occitan* » :

- Promouvoir la culture occitane comme culture d'aujourd'hui, participant de plein exercice au mouvement des idées, par une importante création intellectuelle engagée dans les problématiques de notre temps.
- Diffuser les musiques en langue occitane, savantes et traditionnelles
- Créer des œuvres musicales en langue occitane

- **L'interculturalité sud-européenne et méditerranéenne** : y inscrire, par une mise en réseau, l'action du festival. La culture occitane, identité culturelle originale de notre région, apparaît comme un vecteur naturel d'échange avec les cultures du monde.

- Réactiver les liens de la fratrie occitano-catalane tout particulièrement au sein de l'Eurorégion Pyrénées – Méditerranée.

- **Réconcilier Culture savante et Culture populaire** en favorisant les échanges entre interprètes des deux domaines.

- **Faire connaître et valoriser le patrimoine séveracien** : diffuser l'œuvre - concerts, édition, enregistrement – créer un Pôle de ressources dans la Maison Déodat de Séverac à St Félix Lauragais

- **Culture et Humanisme** : décentraliser l'action culturelle, illustrer par l'organisation de grandes soirées festives, la *Convivencia*, cet art occitan de vivre ensemble, dans le respect des différences et en toute égalité.

RÉALISATIONS

CULTURE OCCITANE ET INTERCULTURALITÉ

La démarche du Festival Déodat de Séverac s'inscrit naturellement dans le renouveau occitan, auquel elle contribue de manière significative dans sa spécificité musicale, en instituant une dynamique d'échanges interculturels sud-européens qui a valu au festival le soutien de la Communauté Européenne dans le cadre du programme Kaleïdoscope.

- **1994 à 1997 Organisation, à St Félix, puis à Toulouse, de Journées d'Amitié Occitano-Catalane** autour des musiques et danses traditionnelles et des pratiques festives afférentes, dont *APLEC International Occitano-Catalan*, Toulouse - 1997 (600 participants, 3000 spectateurs).

- 1997 - 1998 Réalisation du projet européen Festival Déodat de Séverac – Point Sud, dans le cadre du Programme européen Kaleïdoscope.

Création autour de la personnalité et de l'œuvre de Déodat de Séverac et des cultures occitane et catalane, d'un carrefour des musiques traditionnelles et savantes. Mise en réseau dans un Itinéraire Déodat de Séverac, *Los Camins de Deodat*, de 25 institutions, associations, partenaires privés, appartenant à quatre états de l'Europe du Sud: France (Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), Espagne (Catalogne), Portugal, Italie (vallées occitanes du Piémont).

Organisation de plus de 100 représentations dans 32 villes, touchant un public de 39000 spectateurs.

- Juin 1998 Coupe du Monde de Football.

Concert place du Capitole devant 4000 personnes des groupes occitans emblématiques *Fabulous Trobadors* et *Tenarèze*. A la demande de la Ville de Toulouse, l'occasion unique de présenter la culture occitane d'aujourd'hui, aux nombreux étrangers venus à Toulouse supporter leurs équipes.

- Juin 2000 Organisation d'une tournée de l'Orchestre de Chambre du Conservatoire de Toulouse (20 jeunes musiciens des cycles supérieurs) **en Piémont (Italie)** avec un programme, intitulé *Cant Prigond* /Chant profond, d'œuvres vocales en langue occitane de Séverac et de Joseph Canteloube .

Finlande – Japon – Occitanie

Un processus d'échange régulier autour de l'œuvre de Déodat de Severac, a été instauré par le festival entre ces trois pays et cultures, par l'intermédiaire du pianiste japonais Izumi Tateno, interprète de Séverac dont il a enregistré en 2001, l'intégrale de l'œuvre pour piano sous le label Warner-Finlandia, directeur du *festival d'Oulunsalo* (Finlande) et fondateur à Tokyo de la *Société Déodat de Séverac - Japon*, association qui a réalisé une édition japonaise complète de l'œuvre pour piano de Séverac (4 volumes) et sa diffusion par des interprètes japonais. Des programmes de concert et des échanges d'interprètes ont été coréalisés sur les trois pays.

En 2007 deux évènements sont venus renforcer cette relation:

- **La télévision nationale japonaise NHK** a réalisé en juillet 2007 à St Félix Lauragais un documentaire de 30' sur Déodat de Séverac et Izumi Tateno, faisant découvrir Déodat de Séverac , St Félix Lauragais et Midi Pyrénées à des millions de téléspectateurs japonais.

- **Trente membres de la Déodat de Severac Society of Japan**, sont venus assister au concert anniversaire de Déodat de Severac le 20 juillet.

En mai 2008, à l'initiative de la *Déodat de Severac Society of Japan* et d'Izumi Tateno, **le festival a présenté six concerts « Hommage à Déodat de Séverac » au Japon** à Tokyo , Kyoto , Sendai, au mythique Yatsugatake – Toru Takemitsu memorial, salle emblématique où les plus grands interprètes, tel Sviatoslav Richter, se sont produits, avec pour interprètes des musiciens japonais et les chanteurs Jean-Jacques et Marie Cubaynes...

Une seconde tournée de cinq concerts « Hommage à Déodat de Séverac » vient d'avoir lieu en mai-juin 2014 à Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Karatsu, Kagoshima.

En Finlande, sa seconde patrie, Izumi Tateno a poursuivi la même démarche en faveur de l'œuvre de Séverac, notamment au festival d'Oulunsalo qu'il a dirigé jusqu'en 2007, Séverac y fut compositeur de l'année en 2003.

MUSIQUE OCCITANE SAVANTE OU TRADITIONNELLE

CYCLE OPÉRA OCCITAN, MUSIQUE SAVANTE EN LANGUE OCCITANE

- Juillet 1995 - St Félix Lauragais / Août 1996 – Toulouse Hôtel d'Assézat

Recréation sur instruments d'époque de *Dafnis e Alcimadura* (1754), Pastorale languedocienne en langage toulousain de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville.

Solistes, chœurs, Orchestre baroque de Montauban dir. Jean-Marc Andrieu

-Nov 2002 - Toulouse – Halle aux Grains

Représentation scénique de *Beatris de Planissòlas* (1971), Opéra en langue occitane de Jacques Charpentier, Poème de René Nelli.

Solistes, Orchestre du Conservatoire dir. Marc Bleuse

MUSIQUE TRADITIONNELLE OCCITANE ET MUSIQUES DU MONDE

Nombreux concerts avec la participation d'artistes et de groupes de référence du domaine : Rosina et Martina de Peira, Renat Jurié, Duo "*De Maire en filha*", Jan Maria Carlotti, Equidad Bares, Vicente Pradal, Nadine Rosello, Pascal Caumont, *Fabulous Trobadours*, Ensemble *Tenarèze*, *Corou de Berra*, Duo *Fin'Amor*, Ensemble *Vox Bigerri*, Couple de Hautbois du Conservatoire Occitan, , Jean-Pierre Lafitte, Guillaume Lopez, Eric Fraj...

CRÉATION MUSICALE EN LANGUE OCCITANE OU PORTEUSE DE VALEURS OCCITANES.

Toutes ces créations ont eu lieu à Toulouse dans le cadre de l'Auditorium St Pierre des cuisines

- Octobre 2000 - Création de *Yedra* de Ruben Velazquez

Chants traditionnels occitans, catalans, judéo-castillans, retrouvent les chemins de spiritualité et de tolérance d'*Al-Ándalus*.

- 18-19 octobre 2000 Dans le cadre de *Toulouse Porte du Ciel*, cycle de célébration du millénaire et sur commande de la ville de Toulouse :

Création de *Il Tuffatore* Cantate pour soprano et orchestre de Laurent Martin avec Elisabeth Laurence et l'Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur dir. Philippe Bender. Une œuvre au croisement des traditions latine, grecque et chrétienne et des langues modernes et anciennes.

- Novembre 2003 - Création française de *Lonh / Loin*, de Kaija Saariaho (1996) pièce pour soprano et dispositif électroacoustique sur un chant occitan du troubadour Jaufre Rudel. Isabelle Poulénard soprano, Bertrand Dubedout interprétation électroacoustique.

- 25 Novembre 2004 - Création de *Mirèio* Oratorio pour récitant, voix et instruments, musique de Patrice Conte - nouvelle version musicale du chef d'œuvre de Frédéric Mistral, rendu à l'authenticité de sa langue provençale et à sa dimension populaire.

Corou de Berra - Chant polyphonique des Alpes méridionales dir: Michel Bianco, Jean-Marie Lamblard récitant.

- 2 Décembre. 2005 - Création de *Amor de lonh / Amour de loin*

Musiques de Vicente Pradal, Eric Fraj et Jean-Raymond Gelis, adaptation musicale contemporaine des chants du troubadour Jaufre Rudel.

- 25 novembre 2006 – Création de *Dònas / Femmes*

Des femmes sont les passeuses d'un voyage en musiques et en textes entre Orient et Occident latin jouant les langues de la romanité et les traditions méditerranéennes.

Nadine Rossello, chant et direction artistique

- **27 novembre 2007 - Création de « Lo libre dels rituals » / Le livre des rituels**

Commande du festival Déodat de Séverac. Oratorio de chambre pour voix, flûte, trio à cordes et électronique de Bertrand Dubedout / livret d'Alem Surre Garcia / textes en occitan, français, arabe et espagnol d'Alem Surre-Garcia, Joë Bousquet, Jaufre Rudel, Ibn Zaidun et Federico Garcia Lorca.

Sonia Turchetta mezzo soprano, Ensemble Icarus (Reggio Emilia – Italie)

- **27 novembre 2008 - Création de « Empires du Soleil »**

Voyage musical dans l'espace et le temps, du « Soleil levant » nippon au « soleil Roi » occitan, des troubadours aux musiques d'aujourd'hui, électroacoustique et classique.

- **2009 Deux créations : le 25 juillet à St Félix Lauragais Camins de resistència** avec Claude Marti et Vicente Pradal chant, et le pianiste japonais Izumi Tateno , le **24 novembre à Toulouse, Ô(c) Tolosa** avec les chanteurs Vicente Pradal , Claude Marti, Eric Fraj, Nadine Rossello, Guillaume Lopez et Paloma Pradal, et de nombreux musiciens de la scène toulousaine ; autour du thème de la *résistance* à l'occasion de trois anniversaires, riches de sens pour Toulouse et notre région : 8^e centenaire du début de la Croisade des albigeois, 150^e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès, 70^e anniversaire de la *Retirada*, l'exil des républicains espagnols de février 1939.

- **31 juillet 2010 - Création de Amor Prigond**

Chants mêlés des romanceros occitan, espagnol, arabo-andalou avec Jean-Marc Padovani saxophone, Philippe Léogé piano, Ali Alaoui oud, Vicente Pradal et Marie Cubaynes chant.

- **14 novembre 2011 - Création de Occitanas**

Autour du chant occitan, un parcours de la pure tradition vers ses adaptations classique, *Chants d'Auvergne de Joseph Canteloube*, ou d'esprit jazz par Jean-Marc Padovani, avec Renat Jurié , Xavier Vidal et Nicole Fournié chant, l'Orchestre de chambre du Conservatoire dir. Patrice Libes, Jean-Marc Padovani saxophone, Philippe Léogé piano.

- **27 novembre 2012 - Création mondiale de l'oratorio Sponsus / L'époux** – un oratorio entre lumière et ténèbres, oeuvre de 1h20', commande du festival au jeune compositeur français Sasha Zamler – Carhart

Sponsus fait référence au drame liturgique médiéval du même nom, qui contient mêlé au latin, un des premiers textes connus en langue occitane (1050-1060). Sasha Zamler Carhart a conservé le texte original auquel il a adjoint des textes en occitan moderne écrits spécialement par l'écrivain toulousain Alem Surre Garcia, et des textes en français qui servent de transition entre les 44 miniatures qui composent l'oeuvre. Tous ces textes ont un point commun l'allusion à la lumière.

Le projet *Sponsus* réunissait une équipe internationale, (sept cultures représentées), cinq chanteurs et quatre musiciens français, catalan, castillan, slovène, portugais, un scénographe néerlandais Nico de Rooij, une plasticienne croate Djana Covic, un vidéaste néerlandais qui a réalisé un DVD de la création...

- **26 novembre 2013 – Pirenèus al còr - Pyrénées au coeur**

Création de Ai espiat, las montanhas cossi brillavan.../J'ai vu comme brillaient les montagnes... Spectacle musical

Alidé Sans (Val d'Aran) chant, Enric Hernàez (Catalogne) chant, Muriel Batbie Castell (Occitanie) chant

Musiques actuelles en « Convivencia » autour de grands textes occitans et catalans, des troubadours aux poètes d'aujourd'hui.

Pour célébrer le triple anniversaire : 800 ans Bataille de Muret, 700 ans *Querimonia* (privilèges) du Val d'Aran, 500 ans des « *Lies et passeries* », un ensemble de manifestations trace à nouveau le triangle Toulouse, Barcelone, Saragosse, avec en son centre Vielha et le Val d'Aran, autour de rencontres de ses artistes, ses cultures et ses langues.

- 2 décembre 2014 - Les orientes d'Occitanie, Toulouse au-delà des rives...

Création de *Reis Glorios* - Du ciel arabe au ciel occitan

Pierre – Yves Binard chant, Renat Jurié chant, Driss El Maloumi oud, Pierre Hamon flûtes, Jean-Pierre Canihac cornet, Philippe Canguilhem chalémie, bombarde, Daniel Lassalle sacqueboute, Laurent Le Chenadec bombarde, doulciane, Jodel Grasset luth, oud, Florent Tisseyre percussions, bûche, cloches

En partenariat avec *Les Sacqueboutiers Ensemble de cuivres anciens de Toulouse*, une rencontre aux sources de la musique médiévale occitane et de la musique arabe.

DÉCENTRALISATION MUSICALE

L'enracinement du Festival en Pays Lauragais est voulu, comme un hommage à la ruralité et à ses acteurs d'aujourd'hui et comme l'expression de la volonté de créer un pôle de diffusion musicale en milieu rural.

Au mois de Juin depuis 1999 - *Rencontres Musicales en Lauragais pour la Promotion de la pratique musicale amateur.*

Décentralisation musicale en milieu rural et promotion des acteurs musicaux locaux - Harmonies, Chorales, Ecoles de Musique classique ou traditionnelle - sous forme d'une dizaine de concerts gratuits offerts aux petites communes autour de Saint Félix Lauragais.

Depuis 2010 – *Cycle festival Déodat de Séverac- Pays lauragais* : concerts sur le territoire du Lauragais historique sur les départements de l'Aude, du Tarn, De la Haute-Garonne.

PATRIMOINE SÉVERACIEN

- Auditions en concert d'œuvres de Déodat de Séverac

- Contributions documentaires à des publications scientifiques et musicologique

- Mise à disposition de manuscrits autographes inédits, pour la réalisation d'enregistrements discographiques : notamment premier enregistrement d'œuvres symphoniques de Déodat de Severac réalisé en 2005 à Genève avec la participation de l'Orchestre de la Suisse Romande, placé sous la direction de Roberto Benzi publié sous label Cascavelle RSR 6197.

- Prêt de documents originaux pour des expositions ex. Exposition *Perpignan au temps des Bausil* Perpignan avril-mai 2006.

- Organisation les 26 et 27 juin 2009 d'un Colloque Déodat de Séverac en l'Abbaye Ecole de Sorèze.