

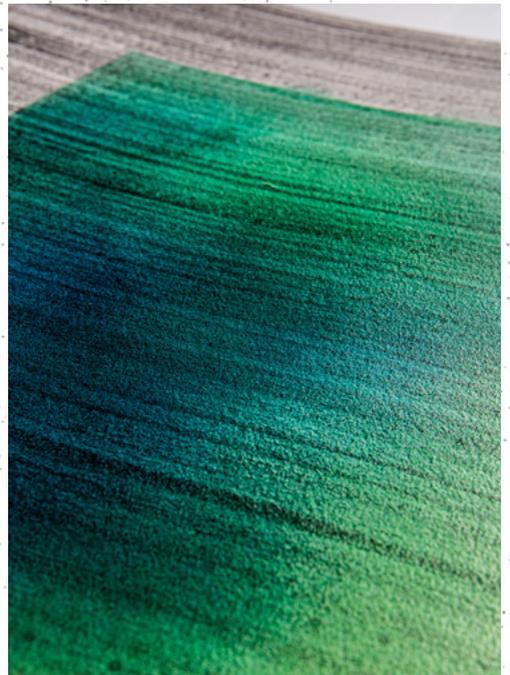
Livre d'artiste

Le hautbois de Delphes

Oeuvres d'Alexandre Capan

Texte de Patrick Quillier

Avec la participation de
l'Orchestre national de Cannes

éditions
Leal Torres

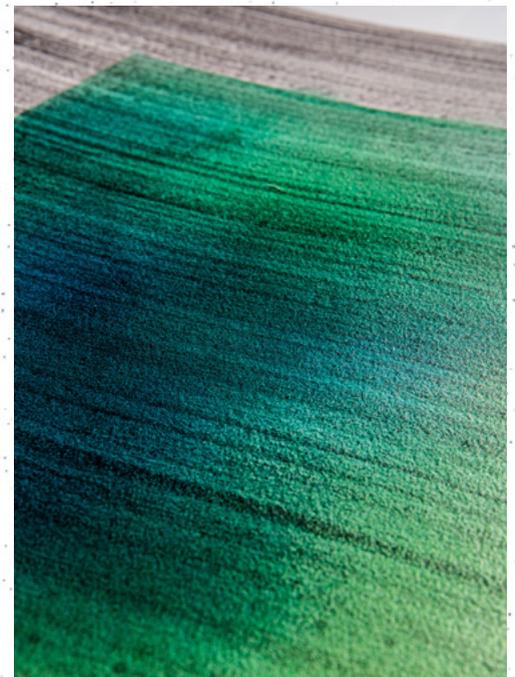
Livre d'artiste

Le hautbois de Delphes

Oeuvres d'Alexandre Capan

Texte de Patrick Quillier

Avec la participation de
l'Orchestre national de Cannes

SÉRÉNADE

à l'oreille

il est minuit rouillé

l'enfant-nymphé s'étiole sur la mer

l'équinoxe est violette

durée si douce

— Vladimir Jankélévitch

« Il n'est rien de si précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois, et puis jamais plus ».

Vladimir Jankélévitch

Dans cet ouvrage bibliophilique des éditions Leal Torres, le poète Patrick Quillier, l'artiste Alexandre Capan et les musiciens de l'Orchestre national de Cannes se réunissent autour du thème de la musique et de ce que celle-ci a d'ineffable.

La figure de Vladimir Jankélévitch, le philosophe qui s'est beaucoup consacré au mystère de la musique, traverse l'ensemble du livre et a servi à la fois de point de départ et de point de contact entre l'imaginaire de Patrick Quillier et celui d'Alexandre Capan, tous deux inspirés par ses méditations sur le *je-ne-sais-quoi* et le *presque-rien*.

Le hautbois de Delphes se réfère ici et là à des peintres, le travail pictural et sonore d'Alexandre Capan fait contrepoint à l'écriture, et vice-versa, tandis que les musiciens Valérie Schaeffer et Vincent Tizon interprètent trois pièces musicales qui font écho aux œuvres poétiques et artistiques.

Finalement, tous les sens sont convoqués pour traiter de la question du temps et du murmure qui en émane, afin de nous dire qu'il n'est rien ou *presque-rien*.

L'ouvrage bibliophilique, imprimé à l'Atelier du Livre d'Art et de l'Estampe de l'Imprimerie Nationale, est édité à 36 exemplaires (dont 6 exemplaires hors commerce). Il se compose d'un texte inédit de Patrick Quillier en cinq parties : *Le hautbois de Delphes*, et d'œuvres originales et inédites d'Alexandre Capan pour chacune des parties du texte.

Le coffret contient, en plus de l'ouvrage, un Vinyle 33 tours sur lequel sont enregistrés en trio : une lecture d'extraits du texte par Patrick Quillier ainsi que trois œuvres musicales interprétées par les musiciens de l'Orchestre national de Cannes, Valérie Schaeffer (piano) et Vincent Tizon (hautbois et cor anglais).

Un QR code imprimé sur le colophon du livre permet une écoute de ce concert-lecture et des compositions sonores inédites d'Alexandre Capan.

« Réaliser un livre racontant la musique relève, il me semble, de l'impossible. La musique est par nature ineffable, impalpable, et le langage peut tout au mieux s'approcher de ce qu'est un son ou un timbre.

Cette impossibilité, ce *je-ne-sais-quoi* et *presque-rien* fut notre point de départ. Tout discours à ce sujet serait vain, alors Patrick Quillier et Alexandre Capan convoquent d'autres modes expressifs : le rêve, le son, la peinture, la poésie.

L'œuvre de Patrick Quillier est guidée depuis toujours par le souci d'une fine écoute généralisée : écoute du monde, du corps, du for intérieur, telle qu'elle est révélée dans la poésie.

Le travail visuel d'Alexandre Capan a trouvé, quant à lui, dans la musique et le son en général, un développement devenu essentiel à sa pratique artistique. Ses pièces sonores ont surtout contribué à approfondir une approche du temps qu'il était impossible de traduire autrement qu'en matière sonore.

Cette écoute du monde commune à l'auteur et à l'artiste m'a bien sûr donné l'envie de les réunir au sein de l'espace livre, mais plus essentiel encore, c'est leur démarche consistant à tenter d'approcher ce qui est par essence inapprochable, la musique, le temps, qui m'a convaincue.

Cette édition m'apparaît telle une œuvre musicale : on se laisse emporter par la mélodie, rattraper par les rythmes. Comme pour nos existences, on ne saisit pas toujours où cette danse nous conduit. »

Priscillia Leal Torres

LE SPHINX DES NAXIENS

(aphorismes)

L'AURIGE CHEF D'ORCHESTRE

(méditations sur la musique)

LE HAUTOBOIS

Le Hautbois de Delphes

Extraits *Le Hautbois de Delphes*

- Bucolique pour hautbois et piano, op. 21, 5'43"
- Au loin, chant pour cor anglais et piano, op. 20, 5'21"

— L'œuvre littéraire :

La musique, « un arc-en-ciel sur la fascinante extase du vide »

Telle une œuvre musicale, *Le hautbois de Delphes* rassemble des textes de natures diverses en sections homogènes :

La Pythie est faite de proses qui sont des récits de rêves. Pour *L'Omphalos*, la présence inspirante de la musique se traduit dans certains des titres des poèmes en vers libres composant cette partie : *Aubade*, *Bouzouki*, *Maria Callas*, *Sérénade*. Dans *Antinoüs*, la méditation sur l'écho, le bruissement ou le silence se poursuit par des poèmes en prose, entrelaçant le souci de la fine écoute à une certaine intranquillité métaphysique. La quatrième section, intitulée *Le Sphinx des Naxiens*, contient des aphorismes, autrement dit des formules lapidaires, contenant elles aussi leur part de mystère. La dernière section fait allusion à l'une des statues les plus célèbres de Delphes, celle de l'Aurige. On est parti de l'idée selon laquelle son geste de tenir les rênes de son attelage n'était pas sans ressembler fortement au geste d'un maestro conduisant un orchestre. Le titre est sur ce

— L'œuvre littéraire :

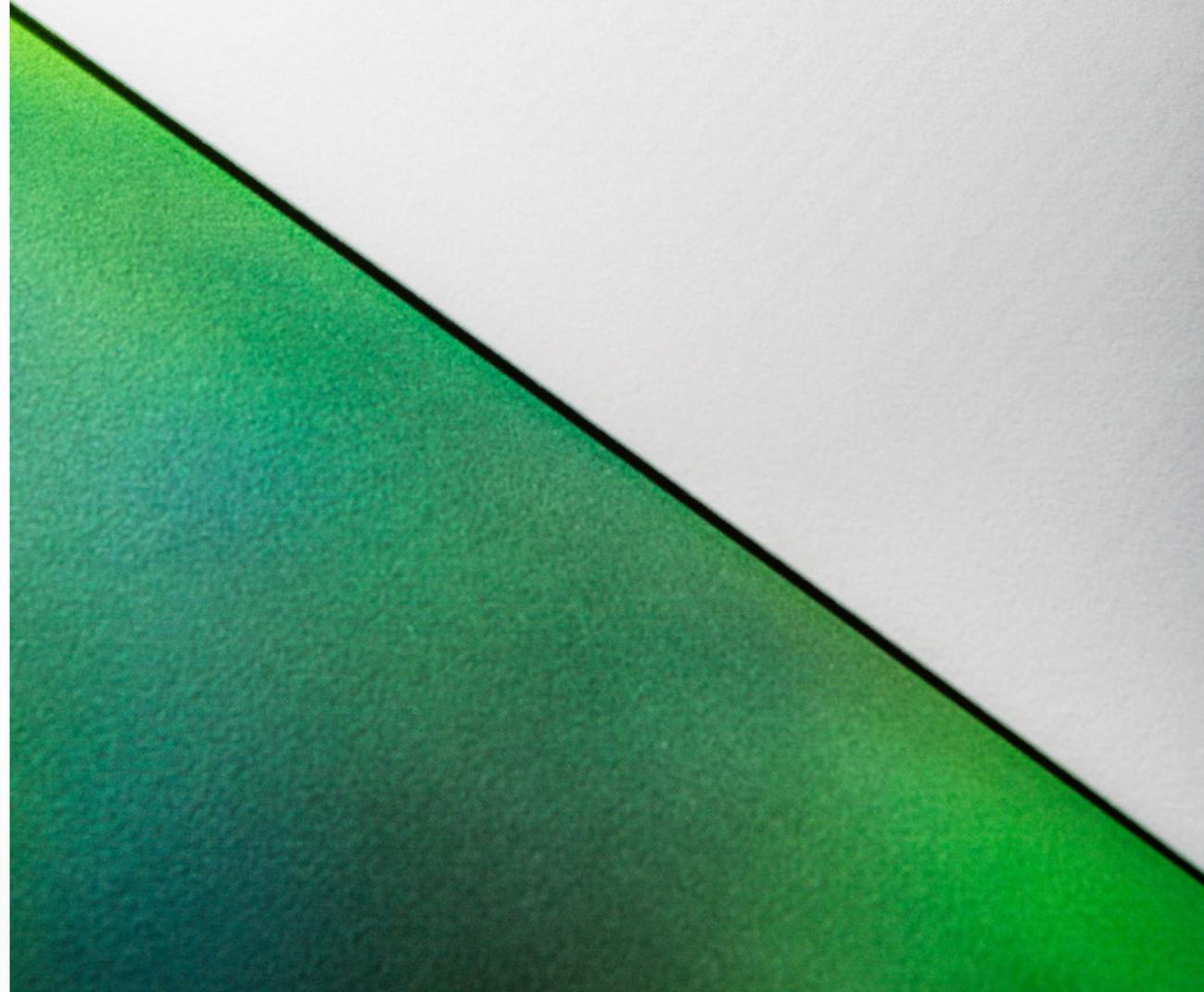
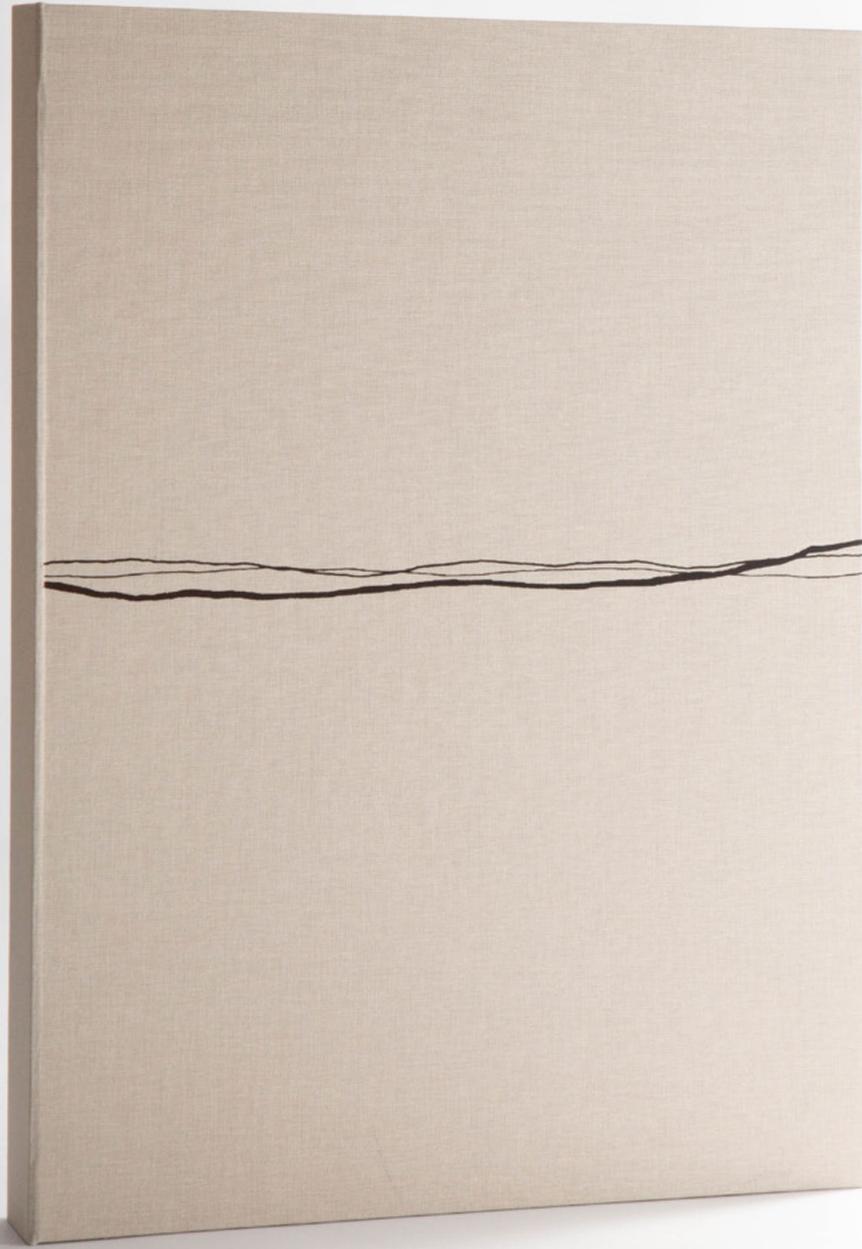
La musique, « un arc-en-ciel sur la fascinante extase du vide »

point très explicite : *L'Aurige chef d'orchestre*, et les proses que contient cette section sont des méditations sur la nature mystérieuse de la musique, « esquisse inachevée, course provisoire, durée en sursis », « danse avec l'absence », « arc-en-ciel sur la fascinante extase du vide ». Elles sont aussi des éloges de certaines musiques, celles de Haendel, Chopin, Liszt, Mahler, Bartók, Britten, Peter Kolman, Xenakis, Debussy, Bellini. Elles sont enfin un petit traité poétique d'orchestration : un certain nombre d'instruments font l'objet d'un traitement métaphorique afin que le langage puisse s'approcher autant que faire se peut de la singularité de chaque timbre.

Vladimir Jankélévitch, le philosophe qui s'est beaucoup consacré au mystère de la musique et à tout ce qu'elle a d'ineffable, traverse l'ensemble du livre

Le hautbois a la dernière note.

L'AURIGE CHEF D'ORCHESTRE
(méditations sur la musique)

« Ma contribution n'est pas une illustration du texte de Vladimir Jankélévitch, elle ne l'est pas non plus du texte de Patrick Quillier, tout au plus l'ai-je complétée pour suggérer certaines parentés et légèrement adaptée au nombre de parties composant son texte.

L'ensemble graphique dialogue avec le texte de Patrick Quillier et se construit plutôt comme un cheminement en plusieurs mouvements avec des renvois, des pauses, des accélérations, un rythme dans lequel s'articulent temps, mémoire, apparence et mouvement. »

Alexandre Capan

Parallèlement à ce travail graphique Alexandre Capan a appliqué un exercice auquel il se livre depuis quelques années en composant de la musique à partir du matériau brut d'un texte : les lettres.

L'artiste a ainsi traduit la partie poétique du texte, chaque lettre correspondant à une note, sans pour autant caler le rythme musical sur la prosodie de la poésie ni l'atmosphère du morceau sur la thématique du poème.

Le texte et les œuvres picturales sont donc accompagnés d'un ensemble de 15 morceaux composés sur ordinateur, et accessibles via un QR Code imprimé sur le colophon du livre.

— Le hautbois de Delphes, une œuvre musicale

Le coffret contient, en plus de l'ouvrage, un Vinyle 33 tours réalisé en collaboration avec l'Orchestre national de Cannes. Ainsi, a été enregistré le 7 avril 2024, à l'auditorium des Arlucs, une lecture d'extraits du *Hautbois de Delphes* par Patrick Quillier ainsi que trois œuvres musicales interprétées par les musiciens Valérie Schaeffer (piano) et Vincent Tizon (hautbois et cor anglais) : *Complainte et air de ballet* (1933) de Marc Delmas, *Bucolique pour hautbois et piano* (1910) de Jules Mouquet, *Au loin, chant pour cor anglais et piano*, (1900) de Charles Koechlin.

— L'auteur Patrick Quillier

Patrick Quillier, né à Toulouse en 1953 est musicien, poète et traducteur. Après des études de musique et de lettres, il a quitté sa ville natale pour errer longtemps en Europe, Afrique, Océan Indien.

Il a enseigné de 1999 à 2021 la Littérature Générale et Comparée à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, devenue Université Côte d'Azur, dont il est désormais professeur émérite. Sa recherche universitaire porte sur l'écoute de et dans la littérature, car il se revendique d'une tradition philosophique et linguistique qui considère que l'oreille est le sens du langage : par conséquent, tout ce qui est relatif à l'écoute dans un corpus littéraire donné, peut être selon lui considéré comme le cœur battant de l'œuvre.

Après l'écriture (entre 1988 et 2018) d'un « triptyque du murmure » à la teneur à la fois lyrique et épique, il a entrepris depuis le début des années 2010, convaincu de l'urgence d'une parole du nous, de se dédier à la poésie épique. *Voix éclatées (de 14 à 18)*, consacré à la tragédie de la Grande Guerre est paru en 2018 et a obtenu la même année le Prix Kowalski de Poésie de la Ville de Lyon.

Habitant depuis 2000 le petit village d'Aiglun dans le moyen pays de Grasse, il y a invité de nombreux poètes français et étrangers pour des lectures. Compositeur et pianiste, il compte entreprendre en 2024 l'apprentissage du violoncelle.

— L'artiste Alexandre Capan

Alexandre Capan est né à Nice en 1975. Aujourd'hui, il vit et travaille à Nice.

La pratique à laquelle s'astreint Alexandre Capan depuis le milieu des années 2000 rend compte d'une approche du travail artistique qui ne fait pas de distinction entre les différents médiums et qui utilise ces derniers sans hiérarchie en adoptant le postulat de base selon lequel tout est peinture.

Dans sa démarche, l'artiste utilise le *presque-rien*, le laisse agir et tend ainsi vers une mise entre parenthèses du sens, la recherche d'une réalité flottante et fuyante.

Dans les différentes séries qui nous sont données à voir, c'est le caractère non définitif des formes et des procédés qui est à l'œuvre. Les éléments s'articulent et s'imbriquent selon une approche générative du travail qui engendre un renouvellement des formes et des pratiques. Les échanges induits génèrent des influences réciproques et construisent un paysage en suspens.

Depuis 2009, ce travail visuel a trouvé dans la musique et le son en général un développement devenu essentiel à la pratique de l'artiste, à sa perception du temps et de la mémoire.

— L'Atelier du Livre d'Art et de l'Estampe de l'Imprimerie Nationale

L'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale puise ses racines dans l'histoire de l'écriture typographique, puisque c'est en 1538 que François Ier a désigné le premier imprimeur du roi pour le grec, désignation qui est considérée comme un acte fondateur, à partir duquel s'est développée toute l'histoire de l'écrit sur support imprimé en France et s'est constituée une collection de poinçons unique au monde, classée monument historique en 1946.

Bravant les vicissitudes de l'histoire, l'Imprimerie royale, fondée en 1640 par Richelieu, s'est muée en Imprimerie de la République sous la Révolution, puis en Imprimerie impériale, enfin en Imprimerie nationale.

Doté de compétences rares qui couvrent tout le spectre de la chaîne typographique (dessin, gravure et fonte de caractères, composition et impression typographique) ainsi que l'impression en taille-douce, l'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe peut répondre à toute sollicitation visant à développer des projets qui engagent ses équipes, ses savoir-faire et ses outils de production au service des éditeurs et des artistes.

— L'Orchestre national de Cannes

Depuis près de 50 ans, l'Orchestre national de Cannes sillonne les routes de France toujours avec le même enthousiasme grâce au soutien de la Ville de Cannes, du Ministère de la Culture, du Département des Alpes-Maritimes, de la Région SUD, du Cercle des mécènes Andantino et l'association des Amis de l'Orchestre.

Chaque saison, il propose plus d'une centaine de concerts et cherche constamment à aller à la rencontre de tous les publics grâce à sa créativité et à la diversité de son répertoire. Siégeant dans la capitale mondiale du cinéma, il fait naturellement de la musique à l'image un axe majeur de son développement.

Placé sous la direction de Benjamin Levy depuis 2016, l'Orchestre est labellisé « orchestre national en région » depuis 2022.

— Valérie Schaeffer

Née dans une famille de musiciens, Valérie Schaeffer débute le piano à l'âge de 5 ans. Elle obtient son 1er Prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude, puis se perfectionne auprès de Gery Moutier et de Jean-Claude Pennetier. Invitée à se produire en soliste sur les plus belles scènes françaises, elle est également une partenaire recherchée par les plus grands solistes de l'Orchestre de Paris et de l'Orchestre National de France. Ainsi, elle se produit et dirige des masterclasses en France mais aussi aux Etats-Unis, en Allemagne et en Chine.

Depuis 2013, elle se produit régulièrement avec l'organiste Jean-Baptiste Monnot, faisant découvrir au public le répertoire méconnu des œuvres pour orgue et piano.

— Vincent Tizon

Hautbois solo de l'Orchestre national de Cannes, Vincent Tizon découvre le hautbois dès son plus jeune âge auprès de son père et de son grand-père, tous deux hautboïstes.

Après des études au conservatoire du Mans, il intègre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il suit l'enseignement de Jacques Tys, David Walter, et Maurice Bourgue. Durant ses études, il commence également la pratique du hautbois baroque auprès de Marcel Ponsele, et du chant lyrique, auprès d'Alain Buet et Fusako Kondo.

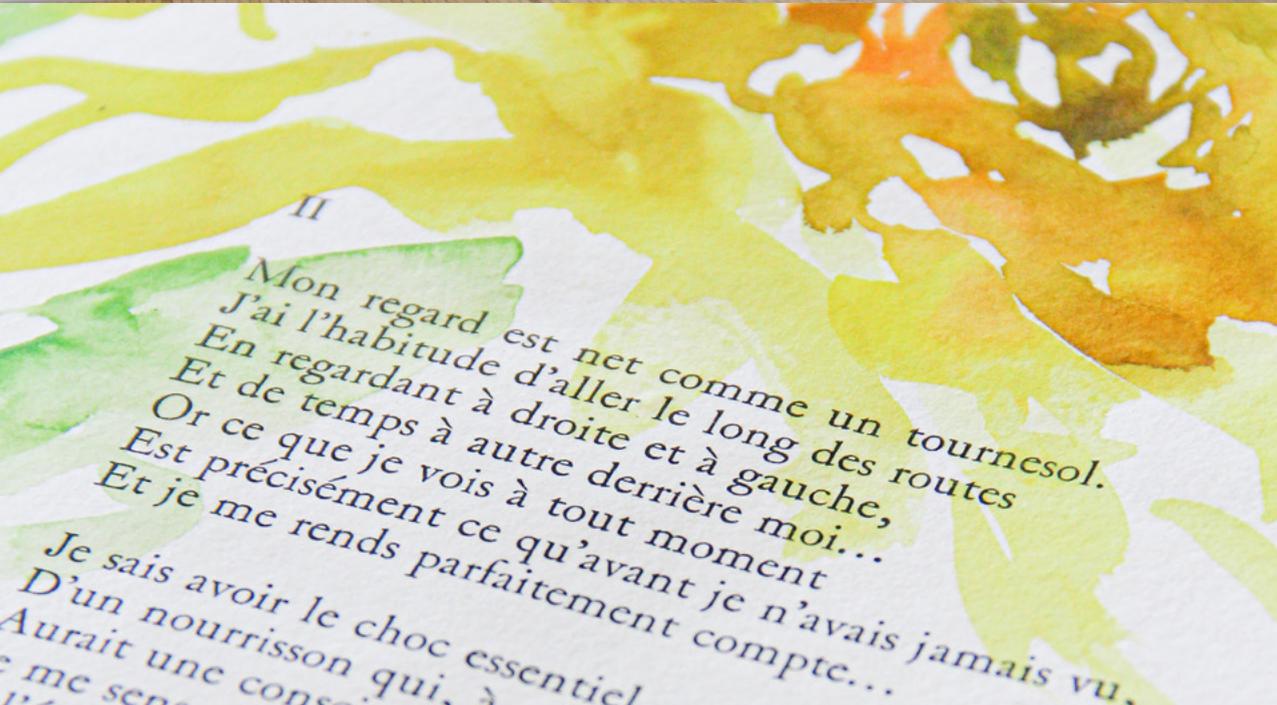
Il se produit au sein de grandes phalanges européennes et joue sous la baguette de chefs prestigieux tels que Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen, Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Emmanuel Krivine, Riccardo Muti, etc.

Toujours enthousiaste à partager la musique, il donne de nombreuses masterclasses dans différents pays (Corée du sud, Roumanie, Pologne, France, Grande-Bretagne).

— Les éditions Leal Torres

Créées en 2020, les **éditions Leal Torres** sont nées d'une double passion pour l'art et la littérature et de l'envie de faire dialoguer auteurs et artistes. Animée d'une ambition de réaliser des chefs-d'œuvre imprimés, la maison d'édition pense les livres d'artistes ou de bibliophilie contemporaine comme autant d'expériences à partager avec le lecteur.

— Publications antérieures

Octobre 2023 : Publication d'un livre d'artiste réunissant l'auteur Ingeborg Bachmann et l'artiste Susanna Fritscher et dont la conception graphique a été confiée à Ruedi Baur.

Mai 2022 : Publication d'une édition rare des *Cygnes sauvages*, texte de Kenneth White, photographies en taille-douce de Marie-Claude White, avec la participation de 7 artisans d'art dont la japonaise Yuko Kitta et l'Atelier du Livre d'Art et de l'Estampe de l'Imprimerie Nationale.

Décembre 2020 : Publication du livre d'artiste *Le Gardeur de troupeaux* de Fernando Pessoa, traduction inédite de Patrick Quillier, illustré des aquarelles originales de l'artiste Gérard Traquandi, imprimé par l'Atelier du Livre d'Art et de l'Estampe de l'Imprimerie Nationale.

Crédit photos : François Goizé, Alexandre Capan, Rémi Mino

AUBADE

je m'abandonne au jour
qui point sur ta poitrine
et je m'oublie garçon
près de toi qui es femme
qui m'as rendu poreux
humide subtil

AURA

plus creux
qu'une tension
humide
j'accueille

AURÉOLE

hors-les-yeux courbure de
joie peau d'âme
joyau de folies mouvantes
feu fou
phare fier

BOUZOUKI

je bois à la santé du maraudeur
son regard
brille il hurle de plaisir
de la mer puissante monte
la joie épicée des embruns

MARIA CALLAS

mon corps est l'âtre où cette voix
consume l'univers
jusqu'à la plus infime
cendre
je suis longtemps
brûlant de la fièvre des flammes
disparues
je suis une blessure dans la pierre
un impossible nid

CORPS

tu soupires je suis souple
un juste distique est notre espace
une assonance estompée
notre chant

IDENTITÉ

il fait
nuit il est
tard
mes yeux sont
pleins de la beauté
amère

LOXIAS

à l'horizon le cercle inachevé
tout près
l'accolade intense
immobile étendu rayonnant
suis-je le lynx ou bien le sphinx
au seuil du temple

MUSIQUE

fervent
souci
tension
d'amande

PASSION

se laisser broyer aux pierres mouvantes
regard
d'un

SAGESSE

sais-tu les danseurs
qui s'entacent se détachent courent dans l'air
puis
immobiles frémissements

statues
qui vont s'animent
ils sont la chance du regard

le corps est une œuvre de gloire
lorsqu'il subjugue les durs destins

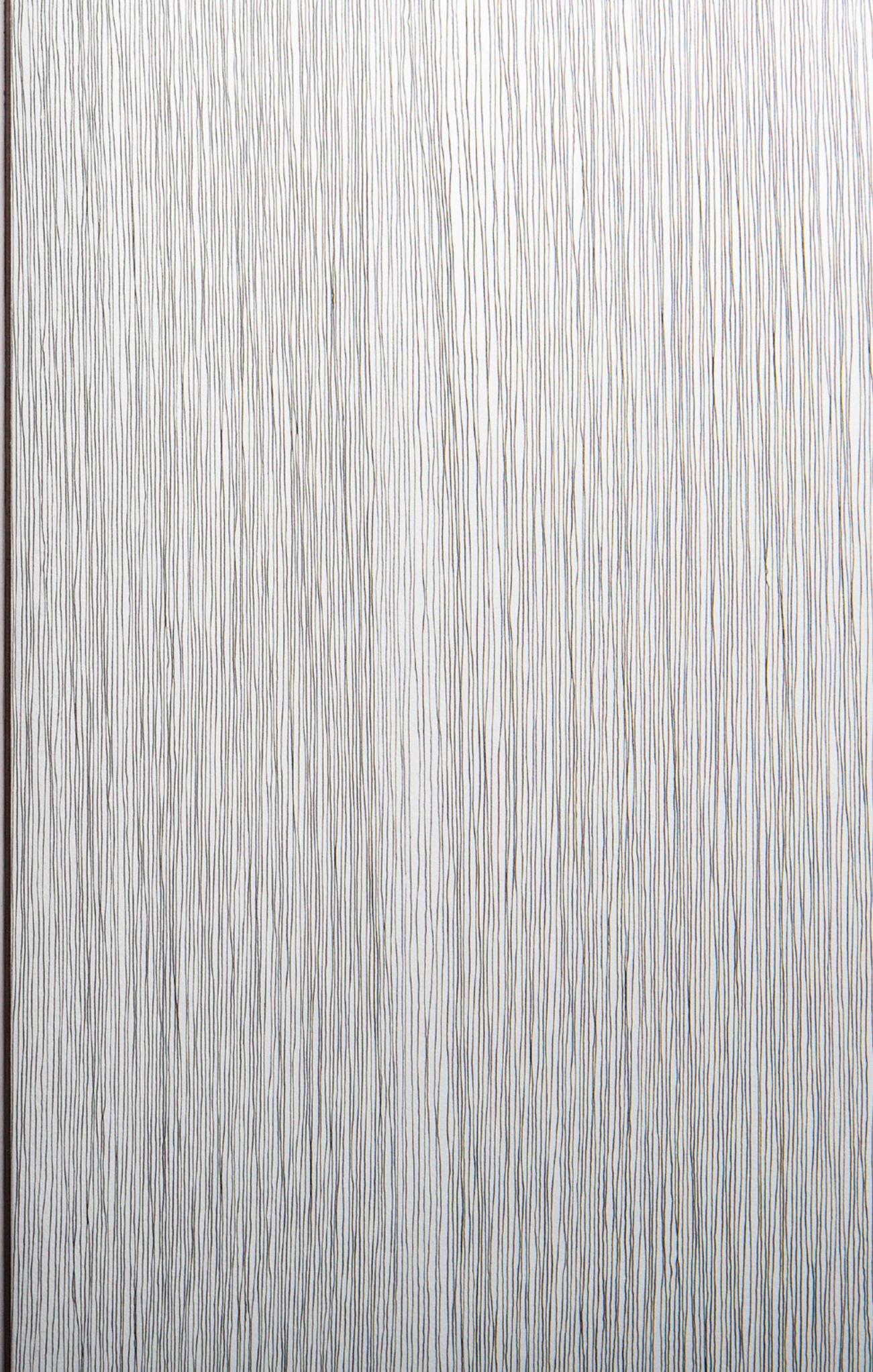
SÉRÉNADE

à l'oreille
il est minuit rouillé
l'enfant-nympe s'étirole sur la mer
l'équinoxe est violette
durée si douce

L'AURIGE CHEF D'ORCHESTRE

(méditations sur la musique)

A propos de l'ouvrage

Texte inédit de Patrick Quillier

Œuvres originales d'Alexandre Capan

Le texte a été composé en Monotype Baskerville, Gill light, Garamont, Univers demi-gras, Bodoni corps 12.

Le titre et le colophon ont été composés en Gauthier, caractère exclusif de l'Imprimerie Nationale.

Cet ouvrage a été imprimé sur papier Vélin BFK Rives 180 g sur les presses typographiques de l'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale.

Peintures, linogravures, dessins, peintures à l'aérographe et sérigraphies sur papier Vélin BFK Rives 250 g et sur papier Curious Transluents clear 210 g.

A propos de l'ouvrage

Le boîtage a été réalisé par l'Atelier Martial (43 x 33,6 cm).

Cet ouvrage est tiré à 36 exemplaires dont 6 hors commerce numérotés de I à VI (43 x 33,6 cm).

Ce livre est accompagné de deux œuvres musicales accessibles via un QR code :

Une œuvre musicale d'Alexandre Capan, dont le mastering et le mixage ont été réalisés par Yann Van Der Meer.

Un enregistrement d'œuvres musicales et d'une lecture d'extraits du *Hautbois de Delphes* réalisé à L'Orchestre national de Cannes.

Ce dernier enregistrement est aussi à l'origine du 33 tour qui accompagne le livre.

Œuvres musicales

Marc DELMAS

Complainte et air de ballet (1933) (5'55)

Jules MOUQUET

Bucolique pour hautbois et piano, op. 51 (1910)
(5'41)

Charles KOECHLIN

Au loin, chant pour cor anglais et piano, op. 20
(1900) (5'21)

Interprètes :

Vincent TIZON, hautbois et cor anglais

Valérie SCHAEFFER, piano

Lecture des extraits du *Hautbois de Delphes* par
Patrick Quillier

Ce 33 tours a été réalisé en collaboration avec
l'Orchestre national de Cannes.

Les œuvres musicales et lectures ont été
enregistrées à l'Auditorium des Arlucs, à Cannes,
le 7 avril 2024.

Prise de son, montage, mixage : Alice Ragon

Assistant prise de son : Léopold Randon de
Grolier

Mastering Vinyle : Simon Lancelot

Pressage par Vinyl de Paris, Juin 2024

éditions
Leal Torres