

POÈMES

POEMS

&

NOTES DE
PROGRAMME

PROGRAMME
NOTES

2 LES PRIX
AZRIELI DE
0 MUSIQUE
2 AZRIELI
MUSIC
2 PRIZES

CONNECTER LES CULTURES POUR UN MONDE PLEIN D'ESPOIR

CONNECTING CULTURES FOR A MORE HOPEFUL WORLD

SHĀHĪN- NĀMEH

IMAN HABIBI

SHĀHĪN- NĀMEH

IMAN HABIBI

Pour décrire *Shāhīn-nāmeḥ*, le compositeur écrit :

La poésie de *Shāhīn-nāmeḥ* est tirée de l'*Ardashir-nāmah* (le Livre d'Ardashir) du poète judéo-persan Shahin Shirazi. Le texte se veut un commentaire sur le récit de la reine Esther, qui est relié à certains des personnages de *Shahnameh* (le Livre des rois), l'épopée monumentale de Ferdowsi. Les poèmes contiennent les témoignages du roi des Perses Xerxès 1er (désigné sous le nom d'Ardashir dans le livre), de Mordecai et de la reine Esther, racontant comment ils ont sauvé la population juive d'un génocide que planifiait Haman.

L'un des plus importants poètes persans du XIVème siècle, Shahin est souvent désigné par son titre honorifique « Mowlānā », un titre également conféré à Rumi. À l'origine, sa poésie était écrite en persan, employant l'alphabet judéo-persan. Bien qu'elle soit célébrée au sein de la communauté judéo-persane, une grande partie de sa poésie n'a pas encore été transcrite en caractères persans contemporains, ce qui la rend inaccessible et inconnue de la plupart des Iraniens d'aujourd'hui. Afin de pouvoir lire sa poésie, j'ai passé plusieurs mois à m'enseigner les caractères judéo-persans.

- I. Prélude (à Susa)
- II. Le prologue de Shāhīn
- III. L'aube d'Esther
- IV. La prière de Mordecai
- V. Postlude

Basé sur l'œuvre de Shahin, mon cycle de mélodies emploie un texte persan. Il est interprété par un soliste classique perse accompagné d'un orchestre classique occidental. L'écriture ample et dramatique qui caractérise les mélodies se veut à l'image de la poésie épique de Shahin. Bien que chacun des chants puisse s'écouter en dehors du cycle, ils forment un tout qui possède une cohérence narrative et des liens thématiques.

La musique alterne entre des passages à la métrique régulière et des passages plus libres qui donnent au soliste l'occasion d'improviser. En plus d'être souvent axée sur l'improvisation, la musique persane a recours à des intervalles qui n'existent pas dans le système occidental basé sur une octave formée de douze tons. En tant que compositeur, je me suis donné pour défi de réunir ces deux systèmes musicaux de manière à en respecter l'intégrité. Il en résulte, je l'espère, un heureux mariage de langages culturels et musicaux.

Je souhaite que non seulement cette pièce contribue au rayonnement de la poésie de Shahin, mais qu'elle témoigne également des liens historiques étroits qui existent entre Perses et Juifs, lesquels remontent au règne de Xerxès 1er, au 6ème siècle av. J.-C.

SHĀHĪN- NĀMEH

IMAN HABIBI

About his *Shāhīn-nāmeḥ*, the composer writes:

Shāhīn-nāmeḥ derives its poetry from *Ardashir-nāmah* (the Book of Ardashir) by the Judeo-Persian poet Shahin Shirazi, and is a commentary on the tale of Queen Esther, connecting it with mythical characters from Ferdowsi's monumental epic *Shahnameh* (The Book of Kings). The poems include the accounts of the Persian King Xerxes I (referred to in the book as Ardashir), Mordecai and Queen Esther, and their saving of the Jewish populace from a plotted genocide by Haman.

One of the most prominent Persian poets of the fourteenth century, Shahin is often referred to by the honorific title "Mowlānā," a title also attributed to Rumi. His poetry was originally written in Persian, using the Judeo-Persian script. While it is celebrated among the Judeo-Persian community, much of this poetry has yet to be transcribed to the contemporary Persian script, thus making it inaccessible and mostly unknown to Iranians today. To be able to read this poetry, I spent several months teaching myself to read the Judeo-Persian script.

- I. Prelude (In Susa)
- II. Shāhīn's Prologue
- III. The Dawn of Esther
- IV. Mordecai's Prayer
- V. Postlude

My song-cycle, based on Shahin's work, is set in Persian and performed by a Persian classical soloist and a Western orchestra. Each song within the set is dramatic and sweeping, following the epic nature of Shahin's poetry. And while each song can stand on its own, they connect to form a cohesive narrative, and share certain thematic elements with one another.

The music alternates between strictly metric passages, and freer ones that allow the soloist to improvise. Apart from its often improvisatory nature, Persian music makes use of intervals that do not exist within the Western 12-tone system. My challenge as a composer has been to bring the two musical systems together in a sensitive way. The result, I hope, will be an exciting marriage of different cultural and musical languages.

It is also my hope that this piece not only brings much-deserved attention to the poetry of Shahin, but that it also shows the close affinity that has existed historically between Persians and Jews, dating back to the time of Xerxes I in sixth century B.C.

SHĀHĪN- NĀMEH

Poèmes de / Poems by **Shahin Shirazi**

Farsi transcription and English translation by /

Transcription en farsi et traduction en anglais par **Iman Habibi**

French translation by / Traduction française par **Rassoul Yaghoubi**

II. LE PROLOGUE DE SHAHIN

Je fondai le début de la parole par le nom de l'Éternel, j'ouvris la bouche
par le nom de généreux, de tout puissant innocent et créateur de Terre et des cieux
créateur de tout existant et de néant du temps; savant et omniscient du langage des oiseaux
conscient de tout écrit sur un tableau vide, une bougie au cœur des amoureux tristes

Chaque fleur poussant du bout d'une épine sourira, mais elle tombera fanée
Dans le jardin du néant, aucune fleur ne pousserait, sans qu'elle pleure pour elle-même

Shahin lève-toi au milieu comme un faucon, vit comme la tour et ne sois pas la reine
des comportements du roi Ardashir, expose un vers agréable et plaisant
cherche la victoire chez celui qui puisse en apportant la parole polie à tes lèvres
afin que les tristes puissent voir en récoltant du battage de cette liaison
comme les enchantés, ils crient en étant extatiques, soûls et impatients
quand Hégai a vu le roi s'amuser à la poursuite d'une maîtresse ayant du charme
partit au service du roi avec le courage d'un lion en lisant le secret d'Esther avec le roi

آغاز سخن

بر نام احد زبان گشادم
شونده عرش و لوح و افلاک
علام و علیم نطق مرغان
شمع دل عاشقان غمناک

خندان شود او ولی بریزد
تا زار به خویش برنماید

رخ وار بزی مباش فرزین
نظمی خوش و دل گشا بپرداز
لب را ز حدیث پر ادب کن
زان خرمن وصل خوشه چینند
شوریده و مست و بی قرارند
اندر پی دلبری به آزرم
با شاه بخواند راز استیر

آغاز سخن بنا نهادم
بر نام کریم و قادر پاک
خلاق بود و نبود دوران
دانای رقوم تخته پاک

هر گل که ز نوک خارخیزد
در باغ فنا گلی نروید

شاهین به میان در آ چو شاهین
از کرده اردشیر شه باز
نصرت ز عطا دهش طلب کن
تا سوختگان ورا ببینند
چون شیفتگان فغان بدارند
هیگی چو بدید شاه را گرم
در خدمت شاه رفت چون شیر

II. SHAHIN'S PROLOGUE

I lay the foundation of this word by naming the One
by the name of the giving almighty, creator of the skies and heavens
creator of what is and what is not, all-knowing of the speech of birds
aware of what is written on an empty board, a flame in the sad hearts of lovers

A flower arising from thorn blossoms, but soon withers
no flower grows in the garden of naught, lest it weeps upon itself

Shahin rise in the middle like a falcon, live like the rook, and not the queen
lay out a pleasant verse from king Ardashir's deed
seek victory from the all-giving, and bring the divine word to your lips
so the forlorn can see Him, and harvest from the crop of this bond
like the enchanted they weep, ecstatic, intoxicated, and eager
when Hegai saw the king in pursuit of charm
with the courage of a lion he told the tale of Esther

SHĀHĪN- NĀMEH

III. L'AUBE D'ESTHER

lorsque l'aube agréable et aimable paraît, les étoiles perdent leur lumière
alors qu'une flamme d'une bougie se brûle, une centaine d'autres flammes s'éteignent

qui est plus agréable qu'un gentil compagnon, et comment pourrait-on vivre sans lui?
la vie avec le compagnon bien-aimé est plus charmante que la vie éternelle
Esther tel que vénus de sa cachette apparut comme la lune et le soleil
le roi impatient assis à son lit, buvait du vin en souvenir de la lune
évanoui, il tomba de la gloire comme un étranger fatigué du chemin
il resta bouche bée de la luminosité d'Esther et loua sa beauté
il a pris le désir de son cœur de la maîtresse par l'amitié et le mariage

طلوع استیر

بی نورشود فروغ سیار
صد مشعل دیگری بمیرد

بی همدم و یار کی توان زیست
خوشتتر ز حیات جاودانی
بنمود رخی چو ماه و خورشید
میگرد به یاد ماه می نوش
چون مرد غریب خسته از راه
بر طلعت رویش آفرین خواند
برداشت به عقد و مهر پیوند

چون صبح صفا شود پدیدار
یک مشعل شمع نور گیرد

خوشتتر ز رفیق مهربان کیست
با همدم و یار زندگانی
استیر زپرده همچو ناهید
شه بر سر تخت دل پر از جوش
مدهوش فتاد از سر جاه
از تابش روی او عجب ماند
کام دل از آن نگار دلبند

III. THE DAWN OF ESTHER

when the tranquil dawn arrives, the stars lose their luster
as one bright flame burns, a hundred other flames fade

what is more pleasant than the kind companion, and how could one live without it?
life with the beloved companion is greater than eternal life
Esther appears like the morning star, shining bright as the moon and the sun
the eager king sat at his bed, drinking wine in the memory of the moon
intoxicated he fell like a tired stranger at the end of an arduous road
he marveled at the luminousness of Esther, and praised her beauty
he took his heart's desire from her beauty, with a bond and an engagement

SHĀHĪN- NĀMEH

IV. POSTLUDE

avec qui puis-je partager le secret de mon cœur, alors que je me lave le visage avec le sang du cœur
dès que le roi sera au courant de mon état, il me libéra de cette peine
le méchant Haman néfaste qui vient d'arriver d'une manière charmante
en écrasant nuit et jour, mon cœur est plein de peines à cause de ses méfaits
il se bat contre ma tribu ayant des lames tranchantes et des griffes
alors qu'Esther révélait l'ennemi au roi, Ardashir fut envahie par la colère comme un lion
« Ne me craint-il pas, ou se prend-il pour roi? »
vers la tribu d'Haman, ils se précipitèrent tous un par un
alors qu'ils suivaient l'ordre d'Esther, ils envahirent l'ennemi

regarde le coquillage qui a un trésor qu'il détient de la goutte de pluie tombée des nuages
il porte obligatoirement l'habit de patience en tolérant l'adversaire du monde

تقدیر

رخساره به خون دل بشویم
زودم ز عذاب وا رهند
کامد ز در این زمان خرامان
با من شب و روز در نوردست
سر پنجه و تیغ تیز دارد
در خشم شد اردشیر چون شیر
یا خود به شهی همی شمارد
رفتند همه یک به یک خرامان
بر قوم عدو خروش کردند

زان قطره که ابر میبارد
نوش ستم زمانه نوشد

راز دل خویش با که گویم
تا شاه ز حال من بداند
این بد رگ نحس شوم هامان
از کرده او دلم به دردست
با قوم من او ستیز دارد
دشمن چو به شه نمود استیر
"باکی ز من او مگر ندارد
بر جانب خاندان هامان
چون امر ستیره گوش کردند

بنگر که صدف چه گنج دارد
ناچار لباس صبر پوشد

IV. POSTLUDE

with whom can I share my heart's secret, as I wipe my face with my blood
so the king may hear of my condition and free me from this pain
the evil Haman who just arrived through the door
my heart aches from his wrong-doing through day and night
he fights my kind with sharp blades and claws
as Esther revealed the adversary to the king, Ardashir was overcome with anger
"does he not fear me, or does he assume himself king?"
towards Haman's tribe, they rushed one by one
As they followed Esther's order, they invaded the enemy

see the seashell, the treasures it holds from the fallen drop of rain
it wears the garment of patience and tolerates the world's adversary

**DES PROFONDEURS
JE CRIE VERS TOI,
SEIGNEUR**

**OUT OF THE
DEPTHS HAVE I
CRIED UNTO THEE,
O LORD**

AHARON HARLAP

DES PROFONDEURS JE CRIE VERS TOI, SEIGNEUR

AHARON HARLAP

- I. Psaume 130
- II. Psaumes 120 et 23
- III. Psaume 121
- IV. Psaume 112
- V. Psaume 98

D'une durée de 25 minutes, le cycle de mélodies *Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur* a été composé en 2008 et a été présenté en première par le Israel Sinfonietta Beer-Sheva le 17 octobre 2009, sous la direction de Doron Salomon, avec la soprano Sharon Rostorf-Zamir. L'œuvre est dédiée « avec une profonde gratitude » à Alan Septimus, un ami du compositeur, qui en a fait la commande.

« À travers les âges, du temps du roi David jusqu'au présent, les Psaumes ont toujours été une source de réconfort et de consolation pour le peuple juif », explique Harlap. « J'ai choisi six des Psaumes qui traitent de la conviction que la force de Dieu permet de surmonter toute adversité et qu'elle nous protège durant les temps difficiles. Ici, ils seront chantés par la soprano dans la version hébraïque d'origine. »

I. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur » (Psaume 130). L'orchestre crée une atmosphère de désespoir qui n'est pas sans évoquer un chant funèbre. Le mouvement prend fin tout comme il a commencé, mais le cheminement donne lieu à des moments d'espoir en la délivrance que Dieu peut nous offrir.

II. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et Il m'a entendu » (Psaume 120). À nouveau, ce psaume traduit un certain désespoir. Il s'ouvre sur un passage dramatique qui est suivi d'un motif de six notes symbolisant la menace que représente l'ennemi. Ce motif culmine en un cri de détresse et de frustration de David, poussé par la soprano à la limite de son registre. Contrastant avec ce qui précède, le cadre pastoral du Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », traduit une confiance en Dieu, dont la force permettra à David de vaincre son ennemi, même lorsqu'il est cerné de dangers. L'accompagnement répétitif souligne la foi inébranlable du croyant. Le mouvement se termine doucement, évoquant la paix et la sérénité de celui qui s'en remet à Dieu.

III. « Je vais lever les yeux vers les collines » (Psaume 121). Le poète a confiance en la protection de Dieu, comme le suggère le motif initial joué par le cor. Le croyant sait qu'il ne sera jamais abandonné, et qu'il sera protégé du mal tout au long de ses jours. La coda est jouée par l'orchestre seul, comme un geste de recueillement et de révérence envers Dieu et la confiance qu'il inspire. Le motif au cor fait alors un retour.

IV. « Alléluia » (Psaume 112). Ici, le récitant chante les louanges du Seigneur, déclarant que l'homme juste et sa descendance seront bénis, et qu'on se souviendra de leurs actes longtemps après leur mort. Les méchants en seront témoins, et leur jalousie s'estompera. Chaque fois que le mot « Alléluia » est chanté, le compositeur emploie une tonalité différente et une intensité accrue, témoignant du bonheur qu'éprouve le croyant d'avoir reçu les commandements de Dieu.

V. « Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Psaume 98). Des motifs empruntés à différents passages du cycle réapparaissent pour conférer un sentiment d'unité et de cohérence à ce mouvement. L'arc émotionnel nous transporte du désespoir (en employant le motif du premier mouvement) jusqu'à l'espoir, pour clore sur la célébration de l'œuvre divine, dans un état de confiance absolue en Son pouvoir et Ses forces. Tel est le « chant nouveau » que nous chantons au Seigneur.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, **O LORD**

AHARON HARLAP

- I. Psalm 130
- II. Psalms 120 and 23
- III. Psalm 121
- IV. Psalm 112
- V. Psalm 98

The 25-minute song cycle *Out of the depths have I cried unto Thee, O Lord* was written in 2008. It was premiered by the Israel Sinfonietta Beer-Sheva on October 17, 2009, with soprano soloist Sharon Rostorf-Zamir and conducted by Doron Salomon. The work is dedicated “in deep gratitude” to the composer’s friend Alan Septimus, who commissioned it. The composer writes:

“Through the ages, from the time of King David until the present day, the Psalms have been a source of solace and comfort to the Jewish people. I have chosen six of these Psalms that deal with the belief in God’s strength to overcome all adversity and to protect us in times of need. They are sung by the soprano soloist in the original Hebrew.”

I. “Out of the depths have I cried unto Thee, O Lord” (Psalm 130). The orchestra sets the mood of despair, something akin to a funeral dirge. The movement ends as it began, in a mood of despair, though along the way there are moments of hope for God’s deliverance.

II. “In my distress, I cried unto the Lord, and He heard me” (Psalm 120). Once again, the character of the Psalm is one of despair. The dramatic opening passage is followed by a six-note motif that represents the threat of the enemy. This motif culminates in David’s cry of distress and frustration by the soprano in her highest register. Immediately following comes the pastoral setting of Psalm 23, “The Lord is my shepherd, I shall not want,” wherein the speaker is confident that God’s strength will enable him to overcome his enemy, even amid great danger. The repetitive accompaniment underscores the constant, determined faith the believer has in God. The movement ends quietly, indicative of peace and serenity in God’s ways.

III. “I will lift up mine eyes unto the hills” (Psalm 121). The poet feels secure in God’s ways, reflected in the opening horn motif. The believer knows that he will never be abandoned and will be guarded against evil throughout his days. The coda is played by the orchestra alone, reiterating the quiet reverence for God and the confidence He instills. The horn motif returns.

IV. “Halleluyah” (Psalm 112). Here the speaker praises the Lord, declaring that the righteous man and his seed shall be blessed, and that their deeds will be remembered long after they are gone. The wicked shall bear witness and their jealousy shall fade away. Each time the word “Halleluyah” is sung, it appears in a different tonality and with more intensity, attesting to the believer’s happiness in the commandments given to him by God.

V. “Sing unto the Lord a new song” (Psalm 98). Various motifs from different sections of the cycle return to give this movement a feeling of unity and coherence. The emotional arc passes through despair (using the motif from the first movement) to hope and onto the final celebration of God’s works, with complete and utter confidence in His power and strength. This is the “new song” we sing unto the Lord.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

French translation by / Traduction en français par **Sonia Sarah Lipsyc** in collaboration with / en collaboration avec **Yolande Amzallag**

English translation by / Traduction en anglais par **Daniel Glassman** in collaboration with / en collaboration avec **Yolande Amzallag**

PSAUME 130

- 1 Cantique des montées :
Des profondeurs, je t'ai appelé, Éternel.
- 2 Mon Seigneur, écoute ma voix,
que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications.
- 3 Si tu gardais les fautes, Éternel, mon Seigneur, qui serait debout?
- 4 Auprès de toi est le pardon, afin que l'on te craigne.
- 5 J'ai espéré en l'Éternel, mon âme a espéré, et j'attends sa parole.
- 6 Mon âme tend vers mon Seigneur davantage que les gardes du matin guettent le matin.
- 7 Attends Israël l'Éternel, car la bonté est avec l'Éternel, et avec lui tant de libération.
- 8 C'est lui qui délivrera Israël de tous ses égarements.

תְּהִלִּים קל

א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת:
מִמַּעְמְקִים קָרָאתִיךָ ה' .
ב אֲדֹנָי, שְׁמָעָה בְּקוֹלִי:
תְּהִינָה אָזְנוֹךָ, קְשׁוּבוֹת-- לְקוֹל, תְּחַנּוּנָי.
ג אִם-עֲוֹנוֹת תִּשְׁמַר-יְהוָה-- אֲדֹנָי, מִי יַעֲמֹד.
ד כִּי-עֲמֹךָ הַסְּלִיחָה-- לְמַעַן, תִּגְרָא.
ה קִוִּיתִי ה' קִוְיָתָה נַפְשִׁי; וְלִדְבָרוֹ הִוְחַלְתִּי.
ו נַפְשִׁי לֹאֲדֹנָי-- מִשְׁמָרִים לְבַקָּה, שְׁמָרִים לְבַקָּר.
ז יַחַל יִשְׂרָאֵל, אֵל-ה' כִּי-עַם-ה' הַחֲסֵד; וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת.
ח וְהוּא, יַפְדֶּה אֶת-יִשְׂרָאֵל-- מִכָּל, עֲוֹנֹתָיו.

PASLM 130

- 1 A song of ascents:
From the depths I called you, Immortal.
- 2 Lord, hear my voice;
let your ears heed the sound of my pleas.
- 3 If you kept count of failings, O Lord, who could withstand it?
- 4 Forgiveness is with you, so that you may be feared.
- 5 I hoped for the Immortal, my soul longed for him, and I awaited his word.
- 6 My soul yearns for the Lord like the morning watchmen yearn for the dawn.
- 7 Wait for the Immortal, O Israel, for kindness is with him, and with him redemption abounds.
- 8 And he will redeem Israel from all its failings.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

PSAUME 120

1 Cantique des montées :

De ma détresse vers l'Éternel j'ai crié et il m'a répondu.

2 Éternel, délivre mon âme de la lèvre du mensonge, de la langue perfide.

3 Que donneras-tu, qu'ajouteras-tu, langue perfide?

4 Telle les flèches aiguisées d'un guerrier aux braises de genêts encore incandescentes.

5 Malheur à moi d'avoir été un étranger à Mechekh, d'avoir voisiné près des tentes de Kédar.

6 Trop longtemps, mon âme a résidé avec ceux qui haïssent la paix.

7 Moi je suis paix et quand je parle eux... ils sont pour la guerre.

תְּהִלִּים קכ

א: שִׁיר הַמַּעֲלוֹת:

אֵל-ה' בַּצָּרָתָהּ לִי-- קָרָאתִי, וַיַּעֲנֵנִי.

ב ה' הֲצִילָהּ נַפְשִׁי, מִשִּׁפְּת-שָׁקֶר: מִלְשׁוֹן רַמְיָהּ.

ג מֵה-יִתְּנוּ לָךְ, וּמֵה-יִסִּיף לָךְ-- לְשׁוֹן רַמְיָהּ.

ד חֲצֵי גִבּוֹר שְׁנוּנִים; עִם, גַּחְלֵי רִתְּמִים.

ה אוֹיֵה-לִי, כִּי-גֵרְתִי מִשָּׂדֶה; שְׁכַנְתִּי, עִם-אֶהְלֵי קֶדָר;

ו רַבְתִּי, שְׁכֵנָה-לָהּ נַפְשִׁי-- עִם, שׁוֹנְאֵי שְׁלוֹם.

ז אֲנִי-שְׁלוֹם, וְכִי אֲדַבֵּר; הִמָּה, לַמִּלְחָמָה.

PSALM 120

1 A song of ascents:

To the Creator I called in my distress and he answered me.

2 Lord! Save me from lying lips, from a deceitful tongue.

3 What gain and what profit is there for a deceitful tongue?

4 Sharp arrows to the mighty hero, dying coals that burn deceptively within.

5 How miserable am I! Too long have I resided in Meshech and dwelt with Kedar.

6 My soul has had enough of dwelling with haters of peace.

7 I am peace, but when I speak, they are for war.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

PSAUME 23

- 1 Chant de David accompagné de musique : L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
- 2 Dans des demeures verdoyantes, il me laissera m'étendre; au bord d'eaux paisibles, il me conduira.
- 3 Il restaurera mon âme et me guidera dans les sentiers de la justice en faveur de son nom.
- 4 Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur du mal. Car toi, tu es avec moi; ton spectre et ton appui seront ma consolation.
- 5 Tu dresses devant moi une table à la face de mes oppresseurs; tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est débordante.
- 6 Rien que le bien et la bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de mon Seigneur à longueur de jour.

תהלים כג

- א מִזְמוֹר לְדָוִד: ה' רֹעִי, לֹא אֶחְסֵר.
- ב בְּנֵאֻת דְּשָׂא, יַרְבִּיצֵנִי; עַל-מֵי מְנוּחֹת יִנְהַלֵּנִי.
- ג נַפְשִׁי יִשׁוּבָב; יִנְחֵנִי בְּמַעְגְלֵי-צֶדֶק, לְמַעַן שְׁמוֹ.
- ד גַּם כִּי-אֶלֶף בְּנֵיאַ צַלְמוֹת, לֹא-אֵירָא רָע-- כִּי-אַתָּה עִמָּדִי; שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתְּךָ, הִמָּה יִנְחַמֵּנִי.
- ה תַּעֲרֹף לִפְנֵי, שְׁלֹחַ-- נֶגֶד צָרָרִי; דֹּשַׁנְתָּ בְּשֶׁמֶן רֹאשִׁי, כּוֹסֵי רוּחָה.
- ו אֵךְ, טוֹב וְחֶסֶד יִדְפּוּנֵי-- כָּל-יְמֵי חַיִּי; וְשִׁבְתִּי בְּבֵית-ה' לְאָרְךָ יָמִים.

PSALM 23

- 1 A song of David: the Lord is my shepherd; I won't be lacking.
- 2 In pleasant pastures he will lay me down; along tranquil waters he will lead me.
- 3 My soul will be restored; he will guide me on just paths, for his name's sake.
- 4 Though I may wander through the valley of death's shadow, I will fear no evil, for you are with me; your rod and staff comfort me.
- 5 You will spread a table before me facing my oppressors; you anointed my head with oils; my cup overflows.
- 6 May goodness and kindness pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Immortal for the length of days.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

PSAUME 121

1 Cantique des montées :

Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours?

2 Mon secours vient de l'Éternel, lui qui fait le ciel et la terre.

3 Qu'il ne laisse chanceler ton pied ni ne sommeille, ton gardien.

4 Vois, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël

5 L'Éternel est ton gardien. L'Éternel, ton ombre, est à ta droite

6 Le jour, le soleil ne frappera pas ni la nuit, la lune

7 L'Éternel te gardera de tout mal; il gardera ton âme.

8 L'Éternel gardera ta sortie et ta venue, dès maintenant et pour toujours.

תְּהִלִּים קכ"א

א שִׁיר לַמַּעֲלוֹת:

אָשָׂא עֵינַי, אֶל-הַהָרִים-- מֵאֵן, יְבֹא עֲזָרִי.

ב עֲזָרִי, מֵעַם ה' - עָשָׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ.

ג אֶל-יְתֵן לְמוֹט רַגְלִי; אֶל-יָנוּם, שְׁמֹרֶךָ.

ד הִנֵּה לֹא-יָנוּם, וְלֹא יִישָׁן-- שׁוֹמֵר, יִשְׂרָאֵל.

ה ה' שְׁמֹרֶךָ; ה' צִלְךָ, עַל-יַד יְמִינֶךָ.

ו יוֹמָם, הַשֶּׁמֶשׁ לֹא-יַכְכָּה; וְיָרַח בַּלַּיְלָה.

ז ה', יִשְׁמְרֶךָ מִכָּל-רָע: יִשְׁמֹר, אֶת-נַפְשְׁךָ.

ח ה', יִשְׁמֹר-צֵאתְךָ וּבֹאֶךָ-- מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם.

PSALM 121

1 A song for ascents:

I raise my eyes to the mountains; where will my help come from?

2 My help is with the Creator; he makes the heavens and the earth.

3 He will not allow your foot to falter; your guardian does not slumber.

4 Behold, the Guardian of Israel neither slumbers nor sleeps.

5 The Lord is your protector; the Lord is the shelter above your right hand.

6 The sun will not afflict you by day, nor the moon by night.

7 The Lord will protect you from all evil, he will guard your soul.

8 The Lord will guard your coming and going, now and for all eternity.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

PSAUME 112

1 Hallelou-Yah :

Heureux l'être qui craint l'Éternel, désire intensément ses commandements.

2 Valeureuse sur terre sera sa descendance, génération bénie de droiture.

3 Fortune et richesse dans sa maison et sa justification est pour toujours.

4 Une lumière brille dans les ténèbres pour ces êtres droits : miséricorde, compassion et justice.

5 Il est bon, l'être miséricordieux qui prête, mène ses affaires dans l'équité.

6 Ainsi pour l'éternité, il ne chancellera pas; en mémoire, à jamais, sera le juste.

7 Il n'appréhendera pas de mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.

8 Le cœur assuré, il n'aura pas peur et verra le sort de ses adversaires.

9 Prodiges, il donne aux pauvres; sa justice est pour toujours; son front s'élève avec honneur.

10 Le malveillant voit, s'énerve, grince des dents et se défait; l'avidité des malveillants les perdra.

תְּהִלִּים קִיב

א הַלְלוּ-יְהוָה:

אֲשֶׁר-י אִישׁ, יִרְא אֶת-ה' בְּמִצְוֹתָיו, חֲפִיז מְאֹד.

ב גִּבּוֹר בְּאֶרֶץ, יִהְיֶה יִרְעוּ; דּוֹר יְשָׁרִים יִבְרָךְ.

ג הוֹן-וְעֶשֶׂר בְּבֵיתוֹ; וְצַדִּיקוֹ, עֲמֻדַת לְעַד.

ד זֶרַח בְּחֹשֶׁךְ אוֹר, לְיֹשְׁרִים; חֲנוּן וְרַחֵם וְצַדִּיק.

ה טוֹב-אִישׁ, חוֹנֵן וּמְלִיץ; יְכַלְכֵּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט.

ו כִּי-לְעוֹלָם לֹא-יִמוּט; לְזִכָּר עוֹלָם, יִהְיֶה צַדִּיק.

ז מִשְׁמוּעָה רָעָה, לֹא יִירָא; נְכוֹן לִבּוֹ, בְּטַח בְּה'.

ח סְמוּךְ לִבּוֹ, לֹא יִירָא; עַד אֲשֶׁר-יִרְאֶה בְּצַרְיוֹ.

ט פְּזוּהוּ, נָתַן לְאַבְיוֹנִים-- צַדִּיקוֹ, עֲמֻדַת לְעַד;

קָרְנוֹ, תְּרוֹם בְּכָבוֹד.

י רָשָׁע יִרְאֶה, וְכַעַס-- שָׁנִיו יִחַרְק וְנָמַס;

תַּאֲוֹת רָשָׁעִים תֵּאבֵד.

PSALM 112

1 Halleluyah!

Fulfilled is the man who fears the Immortal; who ardently desires his commandments.

2 His seed will be mighty in the land; a blessed generation of upright men.

3 His house holds great wealth and riches, and his righteousness endures forever.

4 Light shines for the righteous, even in darkness; he is gracious, compassionate and just.

5 The caring man, who accompanies others, is good; he conducts his affairs justly.

6 He will never falter; the righteous man will be forever remembered.

7 He will not fear evil tidings; his heart is aligned with his trust in the Lord.

8 His heart is steadfast; he will not fear; he will see the fate of his oppressors.

9 He gives freely to the poor; his righteousness endures forever;

his brow is graced with honour.

10 The wicked will see it and be vexed; they will grind their teeth and melt with rage; but the desires of the wicked will perish.

OUT OF THE DEPTHS HAVE I CRIED UNTO THEE, O LORD

PSAUME 98, 1-4

1 Chant accompagné de musique : Chantez pour l'Éternel un chant nouveau, car il a accompli des merveilles, assisté de sa droite et de son bras sacré.

2 L'Éternel a fait connaître son salut; aux yeux des nations, il a dévoilé sa justice.

3 Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël.

Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Seigneur.

4 Acclamez l'Éternel, toute la terre; faites éclater des chants d'allégresse et retentir des hymnes.

תְּהִלִּים צח

א מִזְמוֹר, שִׁירוֹ לַה' שִׁיר חֲדָשׁ-- כִּי-נִפְלְאוֹת עָשָׂה;
הוֹשִׁיעָה-לוֹ יְמִינוֹ, וְרוּעַ קַדְשׁוֹ.
ב הוֹדִיעַ ה' יְשׁוּעָתוֹ; לְעֵינֵי הַגּוֹיִם, גָּלָה צְדָקָתוֹ.
ג זְכַר חֲסִדוֹ, וְאֱמוּנָתוֹ-- לְבַיִת יִשְׂרָאֵל:
רְאוּ כָל-אֶפְסֵי-אֲרֶזֶץ-- אֵת, יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ.
ד הִרְיֵעוּ ה' כָּל-הָאָרֶץ; פָּצְחוּ וְרִנְנוּ וְזָמְרוּ

PSALM 98, 1-4

1 A song. Sing a new song to the Lord, for He has done wonders; his right hand and his holy arm have won him salvation!

2 The Lord has made known his salvation; he has revealed his righteousness before the eyes of the nations.

3 He remembered his kindness and his faithfulness to the house of Israel; those dwelling in the far reaches of the earth have seen our Lord's salvation!

4 Shout out in joy to the Immortal, all the earth; break into joyous song and music!

LES OISEAUX
VOUS APPELLENT...
DU CANADA
EN VOUS

BIRDS CALLING...
FROM THE CANADA
IN YOU

RITA UEDA

LES OISEAUX VOUS APPELLENT... DU CANADA EN VOUS

RITA UEDA

Les oiseaux vous appellent...du Canada en vous est un concerto d'une durée de 25 minutes, écrit pour des instruments traditionnels chinois et japonais, accompagnés par un orchestre moderne. De plus, l'œuvre intègre les chants d'environ 450 espèces d'oiseaux que l'on trouve au Canada.

« Dans ma jeunesse au Canada », explique la compositrice, « il m'a toujours semblé que les œuvres occidentales basées sur des chants d'oiseaux n'évoquaient pas les oiseaux que je connaissais. *La Symphonie pastorale* de Beethoven, *Les oiseaux* de Respighi et *Oiseaux exotiques* de Messiaen, pour ne nommer que celles-là, sont des pièces de compositeurs que je respecte profondément, mais je n'y entends pas les oiseaux du paysage sonore canadien. Il n'existe pas d'œuvres inspirées du geai bleu, du harfang des neiges, du faucon gerfaut ou du colibri d'Anna. *Les oiseaux vous appellent ...* se veut une exploration de chants d'oiseaux spécifiquement canadienne. »

La pièce est également une exploration de la complexité, de la richesse et de l'évolution des chants d'oiseaux. Par exemple, chaque

I. Le Phénix survole l'océan
des rêves

II. Oiseaux du Canada

III. Danger!

IV. Du Canada en vous

musicien de l'orchestre assume un rôle musico-poétique équivalent à celui d'un soliste, employant différentes techniques étendues (sifflement, glissando, etc.).

Les oiseaux vous appellent... possède une structure unique. Une dense masse sonore composée de divers chants d'oiseaux se dissout peu à peu, faisant place à une mélodie qui était toujours présente, mais que l'on ne pouvait discerner. Plutôt que de garder la mesure, le chef est appelé à façonner une texture en constante mutation. Employant la totalité de la salle de concert, la compositrice a choisi de placer certains des musiciens parmi les spectateurs. « Le but est de créer un environnement immersif qui incarne distinctement les paysages sonores de la nature canadienne », explique Rita.

« Pour moi, il est important que dans toute œuvre que je compose et qui traite du Canada, on retrouve notre diversité et notre multiculturalisme. Depuis 2014, je m'intéresse à la musique interculturelle, qui est un genre qui incorpore des musiciens issus de différentes cultures afin de créer une nouvelle identité transculturelle sans pour autant gommer les origines de chacun

des intervenants. *Les oiseaux vous appellent ...* intègre les traditions musicales japonaise, chinoise et occidentale à un paysage sonore unique, celui des chants d'oiseaux du Canada. »

Plutôt que d'écrire une partition orchestrale de style européen, employant la notation occidentale (ce qui aurait été contraire à la nature interculturelle de l'instrumentation), Rita a choisi, pour *Les oiseaux vous appellent...*, d'employer une combinaison des systèmes de notation asiatiques (japonais et chinois) et occidentaux.

Rita a également choisi les instruments joués par les solistes afin de représenter le Japon et ses liens historiques avec la Chine, une relation qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle jumelle ici le shō (un instrument japonais composé de 17 tuyaux de bambou, dont chacun possède à sa base une anche de métal, et qui est un peu plus petit que le sheng, l'instrument chinois dont il est dérivé) avec le suona (un instrument chinois à anche double, muni d'un cor). Elle considère cette juxtaposition comme un « point de communication et de coopération », ajoutant que le suona a été

choisi car cet instrument représente « ma collaboration avec des musiciens de la communauté sino-canadienne de Vancouver, une association qui a débuté il y a plus de dix ans. »

Le suona, explique Rita, « est un instrument chinois qui a longtemps servi à la représentation sonore des chants d'oiseaux. Traditionnellement, les joueurs de suona sont formés à reproduire ces chants en écoutant et imitant les oiseaux qui se trouvent dans la nature. Quant au shō, cet instrument représente le phénix, cet oiseau mythique que le suona est incapable de reproduire. De plus, dans la tradition japonaise du gagaku, le théâtre joué à la cour, le shō représente l'espace entre le paradis et la terre, ce qui crée un environnement naturel pour les oiseaux en vol. »

BIRDS CALLING... FROM THE CANADA IN YOU

RITA UEDA

Birds Calling ... from the Canada in You is a 25-minute concerto for traditional Chinese and Japanese instruments with modern orchestra. The work incorporates the calls from some 450 species of Canadian birds.

“Growing up in Canada,” the composer writes, “I have always felt that the birdsongs incorporated into or evoked in traditional Western music do not sound like any birds I know. Beethoven’s *Pastoral Symphony*, Respighi’s *Gli Ucelli* (The Birds) and Messiaen’s *Oiseaux exotiques*, to name a few, are pieces by composers I deeply respect, but they do not include birds from our Canadian soundscape. There are next to no works about our blue jays, snowy owls, gyrfalcons or Anna’s hummingbirds. *Birds Calling ...* is a uniquely Canadian musical bird call experience.”

It is also an exploration of the complex richness and evolution of bird calls. For example, each musician in the orchestra has a musico-poetic role equivalent to those

- I. Phoenix Flies Over the Ocean of Dreams
- II. Birds Canada
- III. Danger!
- IV. From the Canada in You

of the soloists, using techniques such as jet whistles (flute), double reed crowing (oboes, bassoons) and lip glissandos (brass).

Birds Calling ... has a unique structure. A rich cluster of individual bird calls combines into a collective mass of sound. This sound mass gradually dissolves until all that is left is a solo line that has been there all the time, previously unnoticed. The conductor, rather than just a time-keeper, becomes the manager of an ever-shifting texture. The entire performance space is utilized, with selected instrumentalists seated throughout the audience. “The aim,” says Rita, “is to create an immersive environment that vividly portrays the Canadian natural soundscape.”

Rita goes on to say that “it is important to me that any work I compose about Canada is represented by its diversity and multiculturalism. Since 2014, I have been interested in intercultural music – a

musical genre that incorporates musicians from a variety of cultures to create a new transcultural identity without the loss of each member’s origins. *Birds Calling ...* incorporates Japanese, Chinese and Western musical traditions using the unique soundscape of Canadian birds.”

Writing a European-style orchestral score in Western notation would be insensitive to the intercultural nature of the instrumentation. For this reason, *Birds Calling...* represents a score utilizing both Asian (Japanese and Chinese) and Western musical systems.

Rita chose the solo instruments to represent Japan and its historical association with China, an association that continues to this day. She sees this pairing of the Japanese shō (an instrument consisting of seventeen bamboo pipes, each with a metal reed fitted to its base and somewhat smaller than the Chinese sheng from which it is descended) and the Chinese suona (a double-reed instrument

with a horn) as a “point of communication and cooperation.” The suona represents “my ten-plus years working in collaboration with musicians from Vancouver’s Chinese-Canadian community.”

The suona, explains Rita, “is a Chinese instrument with a long history of incorporating birdsong. Suona players are traditionally trained to play birdcalls by listening to and imitating real songbirds in nature. As for the shō, this represents the phoenix, the mythical bird that the suona cannot model from nature. In addition, in the traditional Japanese court drama called gagaku, the shō represents the space between heaven and earth, creating a fitting environment for birds in flight.”

AZRIELIFOUNDATION.ORG
MUSIC@AZRIELIFOUNDATION.ORG