

sam 30 sept 2023 — 18h30

Palais des fêtes

Memento : un livre des matières

Jérôme Combier Ensemble Cairn

création mondiale du cycle complet

Jérôme Combier

Memento : un livre des matières (2019 - 2023)

1. *Fumo di pietra* (2019) pour flûte, clarinette, piano et violoncelle

> *Musica povera* 1

bois, feuilles (Omaggio a Giuseppe Penone)

2. *Le ombre delle cose* (2020) pour accordéon, piano, violon et violoncelle

> *Musica povera* 2

Pierre et métal (Omaggio a Jannis Kounellis)

3. *Luce e polvere* (2023) pour flûte, clarinette, trompette

4. *Wood and bones* (2020) pour violoncelle

> *Lamiere* pour 4 plaques tonnerre

5. *Slate circle* (Tribute to Richard Long - 2023) pour percussion solo (+électronique), flûte, clarinette, trompette, accordéon, piano, violon et violoncelle

> *Musica povera* 3

Pierre et Sable

6. *Waterlines* (Tribute to Richard Long - 2023) pour flûte, clarinette, trompette, accordéon, piano, violon et violoncelle

dédié à la mémoire de l'artiste Raphaël Thierry

percussions | Corentin Marillier

direction | Guillaume Bourgogne

Ensemble Cairn

flûtes | Cédric Jullion

clarinette | Ayumi Mori

trompette | André Feydy

accordéon | Julia Sinoimeri

violon | Constance Ronzatti

violoncelle | Alexa Ciciretti

piano | Maroussia Genetti

électronique | Etienne Démoulin

fin du concert vers 19h40

commande Musica, Noirlac - Centre culturel de rencontre production Ensemble Cairn coproduction Musica, GMEM - CNCM avec le soutien de la SACEM, SACD, SPEDIDAM Jérôme Combier a bénéficié d'une résidence de travail à la Maison Dutilleux Joy à Candes-Saint-Martin durant l'été 2023. Les pièces du cycle Memento sont publiées aux Éditions Henry Lemoine

Le Festival Musica invite le compositeur Jérôme Combier pour sa dernière création *Memento*, composé pour l'Ensemble Cairn dont il est le directeur artistique depuis sa création en 1998.

Les feuilles, la pierre ou le bois, les métaux, le verre ou le sable délivrent des propriétés sonores sur une scène aux allures de grand tableau. La musique - c'est aussi son pouvoir - redonne vie aux objets inertes de la nature morte. Elle les fait sortir du cadre et les porte à notre attention, comme pour mesurer l'écart entre le temps géologique de la matière et le fragile temps de l'humain à l'écoute.

Avec sa dernière création, Jérôme Combier fait écho au courant de l'arte povera et aux artistes Jannis Kounellis, Giuseppe Penone et Claudio Parmiggiani, ainsi qu'au land art de Richard Long. La salle de concert devient une surface sur laquelle gravitent des flots sonores. La composition comme la disposition des choses font l'œuvre. Au centre du dispositif, un percussionniste fait exister les matières naturelles, et en les manipulant, les projette parmi les instrumentistes qui l'environnent. Ainsi absorbées dans l'écriture et dans l'espace, elles deviennent phénomènes, gestes, mouvements. La musique dès lors s'observe, exposée, sculptée, frottée, caressée, parfois brisée.

Le livre des matières de Memento

- Végétaux**
- Fleurs de cerisiers séchées • Parc de Sceaux
 - Écorces de platanes • rue Émile Richard
 - Paris XIV (les petits poteaux de signalisation de cette rue ont été repeints en rouge et blanc par le petit fils d'Agnès Varda en hommage à la coiffure de sa grand-mère)
 - Bogues de châtaignes • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Branches de Genêts • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Branches de Monnaie du pape • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Écorces de Pins maritimes • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Bambous • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Feuilles de bambous • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Tambour de bois fabriqué à partir d'un tronc de Hêtre • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche
 - Chardons • Luzern - Suisse (Corentin Marillier)
 - Épis de blé • Chambord

- Minéraux**
- Pierres chantantes • Lozère (Corentin Marillier)
 - Sables corindon • issu du spectacle Campo Santo
 - Sables • Belle-Île-en-Mer

- Métaux**
- Obus de la guerre 14-18 • Saint-Fortunat sur Eyrieux - Ardèche - grenier vieille maison
 - Demi-lunes tubes sciés • Luzern - Suisse (Corentin Marillier)
 - Pièces de métal • Luzern Suisse (Corentin Marillier)
 - Têtes de haches • Arèches sur Doron
 - Beaufortain (Paul Belot)
 - Plaques tonnerre • Strasbourg - Musica

« Passons, passons puisque tout passe... »

Entretien avec Jérôme Combier à propos de *Memento*, sa dernière œuvre donnée en création à Musica. Une nature morte animée dans l'esprit de l'arte povera, autour d'une collection d'instruments-matières et de l'Ensemble Cairn.

lire l'entretien sur festivalmusica.fr

Jérôme Combier

Jérôme Combier est compositeur et directeur artistique de l'Ensemble Cairn fondé en 1998. Diplômé du CNSM de Paris, il effectue parallèlement une Maîtrise - *Le principe de variation chez Anton Webern* - à l'université de Paris VIII, Saint-Denis. Il étudie l'informatique musicale à l'Ircam aux côtés de Philippe Leroux. En 2006, il est pensionnaire à la Villa Médicis.

Attaché aux rencontres et aux autres pratiques artistiques - la littérature avant toute chose - Jérôme Combier conçoit plusieurs projets sollicitant une dimension scénique et plastique : En 2005, pour l'Abbaye de Royaumont, il réalise *Vies silencieuses* avec le peintre Raphaël Thierry et en 2008, l'installation *Noir gris* avec le vidéaste Pierre Nouvel pour l'exposition Beckett au Centre Georges Pompidou. En 2011, avec Pierre Nouvel et Bertrand Couderc, il adapte pour la scène le roman de W.G. Sebald, *Austerlitz*, créé par l'Ensemble Ictus au Festival d'Aix-en-Provence et à l'Opéra de Lille. Avec la même équipe, il imaginera *Campo Santo* qui sera créé en 2017 au Théâtre d'Orléans et au 104 à Paris. Musique des lieux, vécue comme une déambulation mélancolique à travers le portrait d'une ville fantôme, ancienne mine à charbon soviétique située à 800 km du Pôle Nord : Pyramiden.

En 2012, il écrit l'opéra *Terre et cendres* avec Atiq Rahimi, commande de l'Opéra de Lyon. Puis en association avec le plasticien Yannick Jacquet, il conçoit *Tokyo no oto*, grande cantate et fresque numérique imaginée pour Les Cris de Paris et créé au Théâtre d'Orléans et au Musée du Louvre.

En 2022, il écrit *Nowhere cities* pour un ensemble de 15 musiciens et des vidéos de Pierre Nouvel réalisées à partir d'intelligence artificielle. Le projet est créé dans l'ancien planétarium de Düsseldorf par l'Ensemble Notabu. En 2023, il réalisera *Le principe de variation* de la bande sonore *The Great Disaster* en multicanal, sur un texte de Patrick Kermann et avec le metteur en scène Marc Lainé et le comédien Vladislav Galard.

Jérôme Combier travaille également avec Alban Richard (*Dawnlight*) et, depuis 2018, avec Hervé Robbe pour lequel il écrit les bandes-sonores de *In extenso*, *danse de 4*, *de 6* et *de 12* et avec lequel il conçoit *Sollicitudes* à partir de pièces instrumentales et des Lieder de Schubert. Jérôme Combier travaille régulièrement à l'Ircam (Akiyoshi daï international Art Village), au Kazakhstan et en Ouzbékistan (conservatoires de Tashkent et d'Almaty). En 2008 il est professeur pour la session de composition de l'Abbaye de Royaumont. Il donne des masterclass à l'Université de Berkeley (San Francisco), aux conservatoires de Angers, de Liège, de Lugano, à l'Abbaye de Royaumont, à l'université Unesp de Sao Paulo et McGill de Montréal.

La musique de Jérôme Combier est publiée aux éditions Lemoine et Verlag Neue Musik (Berlin) et enregistrée par les labels Motus et Æon (*Vies silencieuses* - Grand Prix de l'Académie Charles Cros). Jérôme Combier obtient le prix Nouveau Talent de la Saed et le Prix de la Fondation Koussevitzki, Library of Washington (USA), Prix de la Fondation Bleustein-Blanchet, Prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts. Il est enseignant en création sonore et musicale à l'École Nationale Supérieure des Arts de Paris-Cergy. En 2023, il est professeur invité à l'Université de Graz.

Corentin Marillier

Corentin Marillier, né en 1991, est un percussionniste, performeur et compositeur dont l'univers musical se situe aux croisements des musiques expérimentales et traditionnelles. Co-fondateur et conseiller artistique des Ensembles Soundtribe et Semblance, il explore les liens transversaux entre musique, performance et installation et s'oriente vers une pratique post instrumentale mêlant aussi bien éléments sonores que visuels. Œuvrant pour un décloisonnement des pratiques et des esthétiques, il encourage autant la musique classique contemporaine que les courants expérimentaux notamment via une série d'entretiens avec de jeunes artistes qu'il publie régulièrement sous le nom de *Conversations*. Il a notamment collaboré (entre autres) avec Simon Steen-Andersen, Cathy van Eck, Nicolas Frize, Bastien David, Emilio Guim, Raphael Cendo, Laurent Dupont et la compagnie théâtrale ACTA et collabore avec l'IRCAM, la Fondation Royaumont et la Philharmonie de Paris sur des projets artistiques et pédagogiques.

En février 2023, il est nommé co-directeur artistique du collectif Eklekto à Genève.

Guillaume Bourgogne

Né à Lyon en 1973, il étudie le saxophone dans sa ville natale avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il obtient ses premiers prix d'harmonie, d'analyse musicale et d'orchestration (unanimité). C'est en 1999, après y avoir suivi l'enseignement de Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Rósth, ainsi que des master-classes de Pascal Rophé, Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta et David Robertson, qu'il reçoit un premier prix de direction d'orchestre, ainsi que son Diplôme de formation supérieure mention très bien.

Guillaume Bourgogne est nommé professeur à la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) de Lausanne en septembre 2022 et devient directeur artistique et musical de l'Ensemble contemporain de l'HEMU. De 2013 à 2022, il est professeur agrégé à l'École de musique Schulich de l'Université McGill (Montréal, Canada) et directeur artistique et musical du McGill Contemporary Music Ensemble.

En octobre 2022, il dirige la création de l'opéra de Philippe Leroux *L'Annonce faite à Marie*, avec l'Ensemble Cairn et la technique Ircam (coproduction Angers Nantes Opéra et Opéra de Rennes).

Guillaume Bourgogne est directeur musical de l'Ensemble Cairn depuis 2002 aux côtés de son directeur artistique le compositeur Jérôme Combier. À la tête de cet ensemble, il enregistre *Pays de vent* (Motus, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2005) et *Vies silencieuses* de Jérôme Combier (æon, Grand prix de l'Académie Charles Cros 2007), *Lieux et Non-Lieu* de Thierry Blondeau (æon, 2009), *Furia* de Raphaël Cendo (æon, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2012), *Blanc* mérité de Gérard Pesson (æon, 2017, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2018) et *Portulan* de Tristan Murail (Kairos, 2019). Cairn fait de nombreux concerts dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik, Zürich ; Présences, Paris ; Fondation Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz ; Ars Musica, Belgique ; Manifeste, Paris ; Darmstadt Ferienkurse...). Il a également dirigé un grand nombre de premières mondiales, comme celles de *Seven Lakes Drive* et *Paludes* de Tristan Murail, *Carmagnole* et *Blanc mérité* de Gérard Pesson, *Vies silencieuses*, *Gris Cendre* et *Conditions de lumière*, de Jérôme Combier, *Double Battery* d'Agata Zubel, *Tract* de Raphaël Cendo, *Sobre Paranambuco* de Sergio Kafejian ou *All Is Forgotten* Now de Chris P. Hargam.

Depuis 2010, il est chef principal de la Camerata Alberta (São Paulo, Brésil), avec qui il enregistre *Water Mirror*, paru en 2012 sous le label SESC, et récompensé par le Prix Bravo!, ainsi que *Sobreluz*, paru en 2019. En 2008, il fonde l'Ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique croise musique classique contemporaine et improvisation, musique du répertoire et créations. L'album *Cité Folk* est paru en novembre 2011 et *Chances pour l'aile d'un papillon* en 2016 (Cavoc Jazz Magazine).

Ensemble Cairn

L'Ensemble Cairn existe depuis 1998. Attentif doublement à un travail rigoureux de musique d'ensemble et de musique de chambre, il aborde des répertoires sensibles à l'ouverture vers d'autres formes esthétiques et d'autres pratiques artistiques : le jazz, le cirque, les arts plastiques, la danse, la littérature, la vidéo, etc. Les concerts sont conçus comme des cheminement intérieurs dans lesquels chaque spectateur est invité à imaginer une relation sensible avec le son. Cairn compte parmi ses collaborations artistiques des compositeurs et artistes d'horizons très variés tels les compositeurs Gérard Pesson, Philippe Leroux, Tristan Murail, Noriko Baba, Thierry Blondeau, les jazzmen Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef Dumoulin, la claveciniste Violaine Cochard, les chanteuses Cristina Branco, Juliette Allen, Léa Trommschlagher, les vidéastes Pierre Nouvel et Boris Labbe, les chorégraphes Alban Richard et le peintre Raphaël Thierry.

Cairn se produit régulièrement sur les Scènes nationales françaises et à l'international. Il a également été invité dans de nombreux festivals : Présences de Radio France, ManiFeste (Ircam), Festival d'Automne à Paris, l'Abbaye de Royaumont, Musica (Strasbourg), Ferienkurse (Darmstadt), Tage für Neue Musik (Zurich), Villa Médicis (Rome), Borealis (Norvège), Archipel (Genève), Festival Spring, Prague Quadrennial. L'Ensemble Cairn compte aujourd'hui onze musiciens, Jérôme Combier assure la direction artistique et Guillaume Bourgogne la direction musicale.

Depuis 2012, l'Ensemble Cairn est associé au Théâtre d'Orléans, Scène nationale, et rattaché à la région Centre-Val de Loire. En 2022, il a été l'interprète de l'opéra de Philippe Leroux, production d'Angers-Nantes opéra, *L'Annonce faite à Marie* sur le texte éponyme de Paul Claudel.

Musica est subventionné par

les mécènes

avec le soutien de

les partenaires médias

