

musica 2011

N° 20

Vendredi 30 septembre 2011 à 18h30
Auditorium France 3 Alsace

Ensemble Cairn

France 3 Alsace accueille Musica
Avec le soutien de la Sacem

Ensemble Cairn

Direction, **Guillaume Bourgogne**

Gérard Pesson, ré-écrire le passé

Wolfgang Amadeus Mozart

Menuet KV 355 (1789) / 2 min.

Wolfgang Amadeus Mozart / Gérard Pesson

Neuf transformations du Menuet KV 355 de Mozart (2008-11) / 18 min.

Glissando

Hoquet et notes répétées

À la manière d'Ernst Bloch

À la manière de Domenico Scarlatti (hypothèse pour une 556ème sonate)

À la manière de Beethoven

À la manière de Chopin

Tyrolienne

À la manière d'Olivier Messiaen

À la manière de Darius Milhaud

Johannes Brahms / Gérard Pesson

Nebenstück (1998) / 9 min.

filtrage de la *Ballade* n° 4 op.10 de Johannes Brahms

Claude Debussy / Frédéric Verrières

À travers (2011) / 6 min.

poème de William Blake, *The fly*

Création, co-commande Ensemble Cairn / Musica

Tristan Murail, un passé français

Tristan Murail

Cloches d'adieu, et un sourire... in memoriam Olivier Messiaen (1992) / 3 min.

Tristan Murail / Jérôme Combier

Cloches d'adieu, et un sourire... in memoriam Olivier Messiaen (2011) / 3 min. transcription pour ensemble

Tristan Murail

Cycle Portulan (1998-2011) – extraits

Feuilles à travers les cloches (1998) / 6 min.

Paludes (2011) / 10 min.

Création, commande Mécénat Musical Société Générale

Seven Lakes Drive (2006) / 8 min.

fin du concert : 19h45

À propos du concert

Comment puiser au passé pour enrichir notre actualité musicale ? Gérard Pesson et Tristan Murail apportent leurs réponses, toutes deux hautement originales.

Il y a du jeu dans sa démarche. Avec Gérard Pesson (né en 1958), dont on apprécie l'attrait pour l'érudition libérée et le goût du contrepied savant, l'humour transparait partout. C'est à Georges Perec qu'il fait ici référence, citant en exemple ses jeux formels et linguistiques pour expliquer sa démarche de musicien transformiste. D'un menuet de Mozart (en ré majeur, Köchel 355), il tire une série de variantes, chacune astucieusement qualifiée : *à la manière de... Beethoven, Darius Milhaud, Frédéric Chopin*, une version glissée, une autre en hoquet et notes répétées.

Nebenstück d'après Brahms fait davantage appel à la mémoire qu'au jeu : « *cette ballade de l'opus 10 m'a hanté littéralement pendant des années...* » dit-il.

Mémoire, *in memoriam*. Tristan Murail (né en 1947) convie celle de son maître, Olivier Messiaen (une sorte de tombeau musical), et celle d'un illustre prédécesseur, Claude Debussy, pour inaugurer le cycle *Portulan*, sorte d'autobiographie dont chaque étape porte une signification singulière pour l'auteur. Là aussi les références sont explicites.

À ces jeux de cloches, Jérôme Combier (né en 1971) et Frédéric Verrières (né en 1970) se livrent également. Comme une course (lente), un relais qui se transmet de génération en génération.

À propos des œuvres

Gérard Pesson, « Friche »

Quelle est l'origine d'une idée ? C'est une question bien taraudante. La copie, la paraphrase, le *remploi*, comme on dit en archéologie, ont toujours été au centre de la formation musicale, au creuset de l'écriture même. Un génie qui postulait la *tabula rasa* et prétendait à « une innocence du premier trait » ne faisait que revenir à une utopie régulièrement régénérée – sans doute d'ailleurs tout aussi motrice que la mémoire involontaire qui « agit » nos tentatives d'invention.

Je n'ai cessé, dans mon travail de ces dernières années, d'objectiver, soit par le recyclage d'idées dites « originales » – mais qui sont rarement originelles – soit par ce que j'ai appelé mon « archéologie propédeutique », de comprendre – par la vie des figures, par l'errance des matériaux, par la force de permanence du geste instrumental –, de chercher quelle est la musique préexistante dans toute musique, et si elle ne lui est pas même violemment simultanée.

Il est d'ailleurs bien symptomatique que, dans un débat tendu sur la propriété intellectuelle, une sorte d'inflation du *remake* et du produit dérivé pose la duplication comme une menace questionneuse à l'art, lui-même renvoyé à sa propre autonomie, à la légitimité de produire du simulacre auto-référencé pour prouver son irréductibilité.

Pastiche (ou postiche), paraphrase, déduction, traduction, instrumentation (ou instrumentalisation) : l'opération – qui est travail d'écart – revient toujours à un examen presque magique du référent. L'appropriation, qui fait de l'artiste un prédateur rapide, et parfois très instinctif, est une donnée de la distanciation de son propre langage. On dit que c'est un symptôme éminemment « post-moderne ». Mais Stravinsky ou Picasso, qui se baissaient pour ramasser les objets qu'ils faisaient leurs, n'étaient pas dans la musique d'après la musique, ni dans la peinture d'après la peinture, quoiqu'ils aient pu en dire. La violence de leur énergie était leur fait si actuel, si mangeur d'héritage.

La démarche *revival* qui se rencontre en ce moment est comme un affolement du langage face à cette manière dont la friche, inéluctablement, gagne la mémoire et la sanctuarise. C'est notre ambition de *trouveurs* que de fouetter cette avancée de l'herbe conquérante.

Gérard Pesson (2006)

Gérard Pesson *Neuf transformations du Menuet KV 355 de Mozart* (2008-11)

Ces neuf transformations du menuet KV 355 de Mozart font partie d'un ensemble de 27 (pour toutes formations, y compris vocales) inscrit dans le projet *Pompes/Circonstances* – Commande de la Ville de Paris pour le CENTQUATRE – qui consiste en 104 actions musicales. Ces actions ont été créées lors d'une résidence autour de l'Ensemble Cairn, qui s'est déroulée d'octobre 2008 à juin 2011.

Gérard Pesson

Tristan Murail *Portulan* (1998-2011) cycle pour huit musiciens

Portulan : ancien atlas maritime, qui trace les côtes et indique les repères principaux au navigateur encore dépourvu de boussole.

Portulan, c'est le projet d'un cycle de musique de chambre qui réunira, dans son état final, 9 ou 10 pièces. Il est écrit pour 8 musiciens (flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon, alto, violoncelle), mais chaque pièce utilise une combinaison différente à l'intérieur de cet ensemble. C'est aussi une sorte d'autobiographie par métaphores, en ce sens que chaque pièce se réfère à quelque chose, lieu, voyage, lecture, expérience esthétique, de particulière signification pour moi. *Portulan* est d'ailleurs le titre d'un recueil de poèmes de mon père, qui m'avait impressionné lorsque j'étais adolescent.

À ce jour, le cycle compte sept pièces : *Feuilles à travers les cloches* (1998), *Les ruines circulaires* (2006), *Seven Lakes Drive* (2006), *Garrigue* (2008), *Dernières nouvelles du vent d'ouest* (2011), *La Chambre des cartes* (2011), et *Paludes* (2011).

Tristan Murail

Tristan Murail *Paludes* (2011) **Création**

Un air presque tiède soufflait ; au-dessus de l'eau, de frêles gramens se penchaient que firent ployer des insectes. Une poussée germinative disjoignait les marges de pierres ; un peu d'eau s'enfuyait, humectait les racines. Des mousses, jusqu'au fond descendues, faisaient une profondeur avec l'ombre : des algues glauques retenaient des bulles d'air pour la respiration des larves. Un hydrophile vint à passer. Je ne pus retenir une pensée poétique et, sortant un nouveau feuillet de ma poche, j'écrivis :

Tityre sourit.

(André Gide, *Paludes*)

...

- Mais *Paludes* ? Qu'est-ce que c'est ?
- C'est l'histoire d'un berger, il s'appelle Tityre.
- Quel vilain nom !
- C'est dans Virgile : *et tibi magna satis quamvis lapis...*
- Mais *Paludes*, c'est quoi ?
- Il vit seul dans une tour, entouré de marécages, il mange des vers de vase... ou plutôt non, Tityre, c'est l'ami Roland...

- Mais il a quatre enfants !
- Ça ne fait rien. Paludes c'est l'histoire de... c'est l'écrivain qui écrit Paludes, ce sont les regards narquois des confrères, c'est... oh, et puis... je ne sais pas ce que c'est, Paludes !

...

Paludes (André Gide, 1920) est un étrange petit livre, c'est l'histoire de... et puis, non, il n'y a pas d'histoire.

Le sujet de *Paludes*, c'est *Paludes* ; comme on dirait aujourd'hui dans les notes de programme : une « mise en abyme » ; c'est le jeu de désirs et d'idées peu compatibles, le travail d'un matériau modeste et ingrat (pierres et vase...) – sans oublier « *l'étude des petits potamogétons* ».

...

Avant d'expliquer aux autres mon livre, j'attends que d'autres me l'expliquent. Vouloir l'expliquer d'abord c'est en restreindre aussitôt le sens ; car si nous savons ce que nous voulions dire, nous ne savons pas si nous ne disions que cela... (André Gide, Exergue à « *Paludes* »)

Tristan Murail

Les compositeurs

Gérard Pesson

France (1958)

Dominée par une « esthétique de l'effacement », l'œuvre de Gérard Pesson s'appuie sur la « *vision primordiale d'une musique derrière la musique, d'un envers, d'un ailleurs faisant l'objet de filtrages ou de soustractions* » (Martin Kaltenecker). Il développe cette esthétique en la poussant dans différentes directions musicales – « *travail avec le rebut, les scories, les objets trouvés, avec la fragmentation des matériaux et des formes* » ou encore mise en scène du geste instrumental qui interroge et déconstruit le matériau sonore (*Forever Valley*, 1999-2000).

Le discours musical lutte contre le silence, la musique émerge comme si la matière sonore avait été recouverte ou estompée. Procédant souvent par juxtaposition de courts fragments, il rejette le concept de développement traditionnel. Gérard Pesson entretient un lien fort avec la citation et la transcription qui, mises à égalité avec la composition, lui permettent de chercher sa propre musique – *Wunderblock (Nebenstück II)* pour accordéon et orchestre, 2005 ; *Panorama, particolari e licenza* pour alto, voix d'alto et ensemble, 2006.

Après des études de lettres et de musicologie à la Sorbonne, Gérard Pesson étudie la composition avec Betsy Jolas et Ivo Malec au CNSMD de Paris. En 1986, il fonde la revue de musique contemporaine *Entretemps* et devient producteur à France Musique. Titulaire de nombreux prix, il reçoit notamment en 2007 le Prix musique de l'Akademie der Künste de Berlin. En 2010-11 sont notamment créées ses trois *Cantate égale pays* (Festival Agora, Paris) et *Étant l'arrière-son* (Wittener Tage für neue Kammermusik). Il est professeur de composition au CNSMD de Paris depuis 2006.

www.henry-lemoine.com

Frédéric Verrières

France (1970)

Le travail de Frédéric Verrières se développe dans le domaine du concert, du cinéma, de la danse, du théâtre, de l'exposition. Ses projets sont le plus souvent étroitement liés à des œuvres du répertoire musical classique, avec lesquelles il tisse des liens paradoxaux. Ainsi, tout en se situant dans des enjeux artistiques actuels, il choisit les musiques de Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, John Coltrane ou le flamenco comme autant de « lieux sonores d'accueils », d'« in situ musicaux » destinés à faire surgir sa propre musique ; ou encore pour faire entendre ces musiques empruntées de manière fantasmagorique. Cette écriture, qui s'apparente à la technique de l'anamorphose en peinture, propose une synthèse libre et ouverte entre passé et présent, connu et inconnu. Frédéric Verrières tente conjointement de donner une forme alternative aux représentations traditionnelles de la musique, en recherchant des collaborations avec des artistes de différents domaines. Sa musique est interprétée par des solistes comme Nicholas Angelich, Marc Coppey, David Grimal, Michel Portal ou Alexandre Tharaud et des formations telles que l'Ensemble Itinéraire, TM+ ou l'Ensemble Court-circuit. Frédéric Verrières étudie le piano au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis la composition au Conservatoire de Paris où il devient l'élève de Michaël Levinas, François Theberge, Marc-André Dalbavie et Gérard Grisey. Il achève ses études par le Coursus d'informatique musicale de l'Ircam. En 2001, il est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Il a récemment composé la musique et réalisé la scénographie de *Jazz Animé*, un spectacle de théâtre musical créé à l'Opéra Comique. Son opéra *The Second Woman*, adaptation libre du film *Opening night* de John Cassavetes, est créé au Théâtre des Bouffes du Nord en 2011.

<http://www.myspace.com/fredericverrieres>

Tristan Murail

France (1947)

Pour Tristan Murail, l'un des pères du courant spectral, la révolution la plus marquante du tournant des années quatre-vingt ne prend pas sa source « *dans une quelconque remise en cause de l'écriture musicale (sérielle ou autre), mais bien plus profondément dans le monde des sons eux-mêmes* ». Les progrès de l'informatique musicale lui permettent d'effectuer un travail approfondi sur la notion de spectre (chaque son peut se décomposer en une série d'harmoniques, représentant le spectre sonore). Ainsi dans *Gondwana* (1980), l'orchestre agit comme un synthétiseur : il construit des sons complexes par addition de composantes instrumentales. Les « accords » résultants sont alors davantage perçus comme des timbres que comme des harmonies.

La pensée formelle de Tristan Murail évolue, au cours de sa production, vers des modèles de plus en plus complexes. Si ses premières œuvres (notamment *Sables*, 1974) se caractérisent par une absence de rupture dans le développement continu de la musique, il s'oriente par la suite vers un langage plus souple introduisant des éléments de discontinuité, d'imprévisibilité et de contrastes. La dimension mélodique prend une part de plus en plus active dans l'élaboration formelle.

Tout au long de sa carrière, Tristan Murail est animé par un esprit de recherche et d'exploration, que ce soit avec l'ensemble « L'Itinéraire » qu'il fonde en 1973 avec Michaël Levinas et Roger Tessier, ou au sein de l'Ircam (1991-97). Depuis 1997, il est professeur de composition à l'Université Columbia de New York. Son *Concerto pour piano et orchestre* sera créé par Pierre-Laurent Aimard en mai 2012 au Festival Musica Viva de Munich. Un projet d'enregistrement monographique (label Æon) est en cours.

www.tristanmurail.com / www.henry-lemoine.com

Jérôme Combier

France (1971)

Concentrée, épurée, minimaliste, l'œuvre de Jérôme Combier ne recherche aucun cheminement évident et aime à se hasarder sur des sentiers incertains. S'il qualifie pourtant sa démarche de formaliste, c'est, comme il le définit lui-même, une manière « *de conjuguer ce souci de l'instant et sa projection dans le flux d'un temps que je cherche insécable et souple* ».

Artiste actif et engagé, il fonde en 1997 l'ensemble Cairn qui accorde une large place à la création en l'associant au répertoire et à d'autres formes d'art. Le parcours de Jérôme Combier est jalonné de riches expériences à l'étranger : résidence de deux mois au Japon, activité de compositeur et de chef d'orchestre au Kazakhstan et en Ouzbékistan, ainsi que pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2005-06). En 1998, il participe à la session de composition de la Fondation Royaumont où il travaille avec Les Percussions de Strasbourg. Il se forme auprès d'Hacène Larbi puis au CNSMD de Paris auprès d'Emmanuel Nunes et de Michaël Levinas et suit le cursus d'Informatique Musicale de l'Ircam en 2001-02. Son opéra *Austerlitz*, d'après le roman de Winfried Georg Sebald, est créé au Festival d'Aix-en-Provence 2011 par l'ensemble Ictus et le comédien Johan Leysen (mise en scène, scénographie et vidéo, Pierre Nouvel).

www.henry-lemoine.com

Les interprètes

Guillaume Bourgogne, Direction
France

Partageant son temps entre le Brésil et la France, Guillaume Bourgogne est depuis 2010 le directeur musical du nouvel ensemble Camerata Aberta de São Paulo. Ils sortiront leur premier enregistrement en 2012. Avec l'Ensemble Cairn dont il est le co-directeur depuis 2002, il réalise une série d'enregistrements récompensés par la critique et donne des concerts tant en France qu'à l'étranger. Il a dirigé de nombreuses créations parmi lesquelles *Seven Lakes Drive* (2006) de Tristan Murail, *Gris cendre* (2006) de Jérôme Combier ou *Tract* (2007) de Raphaël Cendo.

Guillaume Bourgogne étudie le saxophone avant de poursuivre sa formation au CNSMD de Paris en harmonie, analyse, orchestration et direction d'orchestre. Il bénéficie de l'enseignement de Jean-Sébastien Béreau et de Janos Fürst en direction et participe à de nombreuses master classes (Jorma Panula, David Robertson ou encore Pascal Rophé). Il dirige régulièrement des formations comme l'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, l'Orchestre Philharmonique de Séoul et l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Il collabore fréquemment avec des ensembles tels que Contrechamps, Court-Circuit ou Die Neue Vocalsolisten et donne des master classes de direction d'orchestre, notamment au CNSMD de Paris ou à l'Académie d'hiver de Campos do Jordão (Brésil). De 2000 à 2008, il est directeur musical de l'orchestre Synaxis et a récemment fondé l'ensemble Op.Cit.

www.ensemble-cairn.com / www.myspace.com/guillaumebourgogne

Ensemble Cairn

Direction artistique, Jérôme Combier
France

Les cairns sont ces amas de pierres que l'on trouve en montagne pour se repérer et auxquels les passants doivent ajouter une pierre. À l'image de ces formations, chaque membre de l'Ensemble Cairn s'implique activement dans le projet de la formation et participe tant à l'élaboration des programmes qu'à l'organisation des concerts. Les rôles – directeur, compositeur, instrumentiste – peuvent ainsi permuter.

Fondé en 1997 par Jérôme Combier, l'ensemble aspire à la conception de programmes mettant en valeur la musique de son temps, sans pour autant se limiter à un modèle unique. Ses concerts sont conçus comme un lieu de réflexion dont l'enjeu serait de trouver une unité de programme, un enchaînement cohérent, une adéquation avec le lieu d'exécution. Pour certains projets, l'ensemble met la création musicale en regard d'un répertoire plus large (le jazz par exemple) ou d'autres formes d'art (arts plastiques, vidéo, photographie...). Dans d'autres cas, c'est une thématique de départ qui devient génératrice de tout le concert : le fragment en musique, la transcription, les mains, l'obscurité...

Le travail rigoureux de musique de chambre de l'ensemble s'enrichit de ses rencontres avec des compositeurs comme Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Michaël Jarrell, Thierry Blondeau ou encore Salvatore Sciarrino.

L'Ensemble Cairn obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros en 2007 pour son enregistrement du cycle *Vies silencieuses* de Jérôme Combier (label Æon). Au cours de la saison 2011-12, il se produit notamment au Festival Impuls (Allemagne), sur les scènes des théâtres d'Orléans et d'Arras, et dans le cadre du Concours de composition organisé par la CIMAC et la région Saxe-Anhalt (Allemagne).

Flûte, Cédric Jullion
Clarinete, Ayumi Mori
Cor, Philippe Bord
Piano, Caroline Cren
Percussion, Sylvain Lemêtre

Guitare, Christelle Séry
Violon, Marieke Bouche,
Constance Ronzatti
Alto, Cécile Brossard
Violoncelle, Christophe Mathias

L'ensemble Cairn est aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France, au titre de l'aide aux ensembles conventionnés.

L'ensemble Cairn reçoit le soutien de la SACEM au titre de l'aide aux ensembles spécialisés.

www.ensemble-cairn.com

Prochaines manifestations

N°21 - Vendredi 30 septembre à 20h30, Palais des Fêtes
RING SAGA I L'Or du Rhin

N°22 - Samedi 1er octobre à 09h, Palais Universitaire - Salle Fustel de
Coulanges
WAGNER AUJOURD'HUI : MYTHES ET RÉALITÉS ? /3

N°23 - Samedi 1er octobre à 11h, Cité de la musique et de la danse
LE BALCON Carte blanche jeune création II

N°24 - Samedi 1er octobre à 14h30, Palais des Fêtes
RING SAGA II La Walkyrie

N°25 - Samedi 1er octobre à 17h, Église du Temple Neuf
FRANCESCO FILIDEI, ORGUE

N°26 - Samedi 1er octobre à 20h30, Palais des Fêtes
RING SAGA III Siegfried

Retrouvez tous les concerts et spectacles et commandez vos billets
en ligne sur :

---

www.festival-musica.org

Les partenaires de Musica

Musica ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide déterminante de l'État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès du festival et nous les en remercions vivement.

Musica est subventionné par :

Le Ministère de la Culture
et de la Communication
*Direction Générale de la Création
Artistique (DGCA)*
*Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Alsace (DRAC)*

La Ville
de Strasbourg

La Région Alsace

Le Conseil Général
du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de :

La Société des Auteurs, Compositeurs,
et Éditeurs de Musique (Sacem)
La Fondation Jean-Luc Lagardère
Le Réseau Varèse, réseau européen
pour la création et la diffusion musi-
cales, soutenu par le Programme
Culture
de la Commission Européenne
La Caisse des Dépôts
La Fondation Orange
Le Fonds pour la Création Musicale
(FCM)
La Société des Auteurs et
Compositeurs
Dramatiques (SACD)
Pro Helvetia, fondation suisse
pour la culture
ARTE
Le Consulat Général d'Autriche
à Strasbourg

Avec la participation des partenaires culturels :

Jazzdor, festival de jazz de Strasbourg
Pôle Sud, scène conventionnée
pour la musique et la danse
Le Conservatoire de Strasbourg
L'Orchestre philharmonique
de Strasbourg
L'Université de Strasbourg
La Librairie Kléber
L'Opéra national du Rhin
Le Théâtre National de Strasbourg
L'UGC Ciné Cité
Les Journées de l'architecture
L'Association Arts et Cultures
du Temple Neuf
Le Rectorat de Strasbourg
Strasbourg Festivals

Les partenaires médias de Musica :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Alsace
France Musique
Télérama
ARTE Live Web

Avec le concours de :

ADT 67
Les services de la Ville de Strasbourg
L'Agence Culturelle d'Alsace
AMB Communication

*Musica est membre fondateur de Strasbourg Festivals
et du Réseau Varèse, réseau européen pour la création
et la diffusion musicales.*