

OPERA DE LILLE

Saison 2009-2010 /// Les Concerts du Mercredi à 18h

BACH AUJOURD'HUI

Musique de chambre

Mercredi 24 février à 18h (Foyer)

AVEC

Les musiciens de l'ensemble Cairn
Séverine Ballon violoncelle
Cécile Brossard alto
Cédric Jullion flûtes
Ayumi Mori clarinettes
Christelle Séry guitare

En présence des compositeurs,
Juha T. Koskinen et Jérôme Combier

PROGRAMME

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Canon perpetuus a 3
pour flûte, alto et violoncelle

J.S. Bach / Nicolas Mondon (né en 1980)
Ricercar a 3
pour flûte, clarinette, guitare, alto et violoncelle
instrumentation de Nicolas Mondon

Juha T. Koskinen (né en 1972)
Per augmentationem
pour flûte en sol, clarinette basse et alto

J.S. Bach / Frédéric Pattar (né en 1969)
Offrande
pour flûte, clarinette en la et violoncelle

Frédéric Pattar
Hivernale
pour flûte, clarinette, guitare, alto et violoncelle

J.S. Bach / Jérôme Combier (né en 1971)
Fugua canonica
pour flûte, alto, clarinette basse, guitare et violoncelle

J.S. Bach
Canon cancrizans
pour flûte en sol, clarinette

Jérôme Combier
Petite obscurité
pour flûte, clarinette, guitare, alto et violoncelle

Notes de programme

Bach Aujourd'hui

L'ensemble Cairn propose une lecture de la partition de l'*Offrande Musicale*, une des dernière œuvre de Bach, et demande à trois compositeurs de s'y confronter en prenant appui sur un passage précis de l'œuvre de Bach : Jérôme Combier, Juha T. Koskinen et Frédéric Pattar.

L'œuvre de Bach fut transcrite pour l'accordéon, pour des ensembles de balalaïkas, pour des orchestres de Gagaku. Les quatuors de saxophones se plongeait dans les méandres de *L'Art de la fugue* tandis que des jazzmen se délectaient du swing ancestral caché dans *Les préludes du clavier bien tempéré*.

Si le souffle baroque qui submerge aujourd'hui la planète a pour mérite de faire revivre (sans certitude cependant) la sonorité authentique qui parvenait aux oreilles du Cantor de Leipzig, la vitalité, le degré d'abstraction et la puissance d'inspiration de la musique de Bach nous paraît aller bien au delà des conditions dans lesquelles elle a vu le jour. Elle permet les écarts et les transcriptions, des lectures et des distorsions qui n'entravent pas sa cohérence.

L'écriture de Bach demeure aujourd'hui un foyer d'idées qui n'a cessé d'inspirer interprètes et compositeurs (de Schumann à Webern, Stravinsky, de Liszt à Goubaïdoulina).

Petite obscurité de Jérôme Combier

Petite obscurité est composée à partir de l'*Offrande Musicale* de Jean-Sébastien Bach. Tâche délicate, un peu audacieuse (quoique souvent perpétrée), peut-être impossible, mais qui dit avant tout mon profond attachement à cette musique. Le modèle n'apparaît toutefois jamais ostensiblement, mais toujours de manière voilée, cryptée, déformée, comme une charpente invisible. C'est peut-être avant tout le caractère contrapuntique de la musique qui révèle la filiation et que j'ai souhaité mettre en lumière.

Mais les lignes mélodiques qui constituent ces contrepoints sont déformées par des quarts de ton et si intimement unis (canon à la seconde mineure, contrepoint dans le registre aigu, canon dit "écrevisse") qu'elles finissent par créer entre elles des irisations, des reflets, et par basculer dans le registre du timbre.

Elles jalonnent la partition comme autant de salles – *obombrées, a giorno* – où le temps se fige, mais pour un instant seulement car la musique, loin d'y séjourner reprend son cours. Dans *Petite obscurité*, il fut question pour moi de ne rompre jamais la fluidité que j'ai souhaité lui donner.

Le titre est emprunté aux écrits apocryphes d'Esther Hallam Meynell *La petite chronique d'Anna Magdalena Bach* : « Deux chandelles entre nous (je faisais toujours bien attention de les moucher, afin que la fleur de lumière ne soit pas gâtée par une épine d'obscurité), nous travaillions en silence. »

Jérôme Combier

Repères biographiques

Jérôme Combier compositeur et directeur artistique

Jérôme Combier étudie tout d'abord la composition, l'écriture, l'analyse, l'orchestration auprès d'Hacène Larbi puis au CNSM de Paris en 1997 dans les classes d'Emmanuel Nunes et de Michaël Lévinas. Par ailleurs, ses études universitaires le conduisent à effectuer une maîtrise sur Anton Webern sous la direction d'Antoine Bonnet ("Le principe de variation chez Anton Webern"). En 1995, il est finaliste du concours Griegskalpet, Oslo. En 1997, il fonde l'ensemble Cairn dont il est aujourd'hui le directeur artistique. Jérôme Combier obtient le Prix de la Vocation (lauréat de la Fondation Bleustein-Blanchet) et le Prix Pierre Cardin. En septembre 1998, il participe à la session de composition de la Fondation Royaumont et, dans le cadre d'un échange, part en résidence au Japon durant deux mois. En 2001-2002, il est sélectionné pour suivre le cursus de composition et d'informatique musical proposé par l'Ircam. Durant deux années, de 2002 à 2004, avec l'appui du Conservatoire de Paris il est amené à développer une activité - composition, direction - avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan auprès des Conservatoires de Tashkent et d'Almaty, puis, l'année suivante, il est pensionnaire à la Villa Médicis. À cette occasion, il rencontre Raphaël Thierry qui réalisera les installations visuelles du cycle *Vies silencieuses* écrit pour l'ensemble Cairn. Le cycle est enregistré en 2007 par le Label Aeon. À Rome, dans les villages des Sabines, il participe en compagnie du plasticien Xavier Noiret-Thomé à l'exposition *20 eventi* parrainée alors par Giuseppe Penone. En 2002, il écrit *Pays de vent, Les Hébrides* pour l'Orchestre national de France qui retiendra l'attention de l'Unesco, et qui sera enregistrée aux éditions Motus. Jérôme Combier est invité par le festival Why Note de Dijon, Tage für Neue Musik de Zurich, le festival d'Aix-en-Provence, le festival d'Adelburgh, le festival de Witten. Il écrit pour l'Ensemble Recherche, pour l'Ensemble Intercontemporain dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. La musique de Jérôme Combier est publiée aux éditions Lemoine.

Juha T. Koskinen compositeur

Né en 1972 à Espoo en Finlande, Juha T. Koskinen étudie à l'Académie Sibelius auprès de Kalevi Aho, Paavo Heininen et Kaija Saariaho. En 1996-1997, il continue ses études de composition au CNSMD de Lyon dans les classes de Gilbert Amy et Philippe Manoury. En 1998, Juha T. Koskinen écrit une scène d'opéra pour l'Académie européenne de Musique (Festival d'Aix-en-Provence), *Madame de Sade* d'après Yukio Mishima. Il participe en 1999-2000 au cursus de composition et d'informatique musicale de l'IRCAM et en 2000 il obtient la bourse de la Fondation Internationale Nadia et Lili Boulanger. La radio finlandaise lui commande plusieurs œuvres pour orchestre, dont la plus récente est la *Symphonie N° 1* créée en 2008 par l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise sous la direction de Sakari Oramo. En 2004, Juha T. Koskinen est invité au Festival de Takefu au Japon où sa pièce *Sogni di Dante* reçoit le prix international de composition. L'année suivante dans le cadre du même festival, le Quatuor Diotima crée son *Quatuor N° 1*. www.fimic.fi/fimic/koskinen+juha+t.

Frédéric Pattar compositeur

Né en 1969 à Dijon, Frédéric Pattar étudie tout d'abord le piano, l'accompagnement, l'écriture et la musique électroacoustique. En 1994, il intègre la classe de composition de Gilbert Amy au CNSMD de Lyon où il obtient son diplôme en 1998. Il termine ses études à l'Ircam où il suit le Cursus de composition et d'informatique musicale en 1999.

Il reçoit des commandes notamment du Festival d'Automne à Paris, du Musée du Louvre, de l'Alliance française de Hanovre, du CNSMD de Lyon, de la Fondation André Boucourechliev (lauréat en 2005). Par ailleurs, ses œuvres sont données en France et à l'étranger par des ensembles comme l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble Orchestral Contemporain, Les Temps modernes, Accroche Note, l'Ensemble Cairn et le Quatuor Manfred. Depuis plusieurs années, il collabore étroitement avec l'ensemble L'Instant Donné pour lequel il écrit de nombreuses pièces. Il participe régulièrement à des émissions sur France Musique et France Culture.

Frédéric Pattar porte particulièrement son attention sur l'articulation entre musique, texte et représentation visuelle. Sa musique expose un langage très contrasté : toujours tendue, sans concession, mais ne refusant pas un certain lyrisme, elle recèle une véritable intensité dramatique. Éléments moteurs dans ses œuvres, les flux rythmiques déferlent en vagues successives et viennent modeler le tissu harmonique, créant ainsi des perspectives sonores aussi évidentes qu'inattendues.

Nicolas Mondon compositeur

Né à Nantes en 1980, Nicolas Mondon est pianiste classique de formation, autodidacte en improvisation, jazz, musiques traditionnelles, Nicolas Mondon suit des cours d'orchestration, d'écriture et d'analyse dans les Conservatoires parisiens et à l'Université Paris VIII. Il étudie également la composition et l'électroacoustique avec Philippe Leroux, José Manuel Lopez, Alain Gaussin. Il entre au CNMSDP dans la classe de Gérard Pesson en 2006 et à l'Ircam en 2009 où il suit une formation pratique en informatique musicale.

Séverine Ballon violoncelle

Séverine Ballon étudie le violoncelle aux Hochschule de Berlin et Lübeck avec Joseph Schwab et Troels Svane. En 2004-2005, elle est académiste au sein de l'Ensemble Modern (Internationale Ensemble Modern Akademie). Elle perfectionne sa technique de violoncelle contemporain avec Siegfried Palm, Lukas Fels, Rohan de Saram. En 2006-2007, elle est violoncelle soliste de l'Orchestre de chambre de Toulouse, puis décide de se consacrer à la musique contemporaine et à la création. Elle est en résidence d'artiste à l'Akademie Schloss Solitude (Stuttgart). Elle travaille régulièrement avec les ensembles Klangforum Wien, MusikFabrik (Cologne), Elision (Brisbane/Australie), Multilatérale... Elle aime particulièrement travailler avec des compositeurs, elle crée des pièces solos (Erik Ulman, Stefano Bulfon, Alex Sigman...). Elle travaille actuellement à l'Ircam avec le compositeur David Coll,

mais aussi avec la photographe Evi Keller sur un projet d'installation. Elle joue en duo avec électronique avec Sébastien Roux. Séverine Ballon est lauréate du concours international d'interprétation de musique contemporaine de Gioia del Colle (Italie) en 2004 et de la fondation Marie-Luise Imbusch.

Cécile Brossard alto

Après des études au CNSMD de Paris dans les classes de Bruno Pasquier et Pierre Laurent Aimard, Cécile Brossard obtient en 1999 un premier prix d'alto et de musique de chambre, ainsi que le prix d'improvisation générative, en 2001. Elle se perfectionne ensuite auprès de Serge Collot et poursuit en parallèle sa formation théorique à l'Université Paris IV où elle obtient une licence de musicologie. Membre du Quatuor Benaïm de 2002 à 2005, elle bénéficie de l'enseignement de Walter Levin (Hochschule - Bâle), Gunther Pichler, Paul Katz (New England Conservatory - Boston) et remporte, en 2004, le 3e prix au Concours International de l'ARD-Munich.

Musicienne d'orchestre formée sous la direction de Pierre Boulez, Ivan Fischer, Seiji Ozawa... au sein du Gustav Mahler Orchestra, du Pacific Music Festival, de l'Académie d'Aix-en-Provence, du Tanglewood Music Festival, elle fait désormais partie de l'Orchestre de la Garde Républicaine et joue régulièrement avec l'Orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, l'Orchestre Le Cercle de l'Harmonie dirigé par Jérémie Rhorer et le Philharmonia Orchestra à Londres.

En janvier 2007, Cécile Brossard rejoint le Quatuor Cambini, spécialisé dans le répertoire classique sur instruments d'époque. Cécile Brossard est également l'altiste de l'Ensemble Cairn depuis 2001.

Cédric Jullion flûtes

Cédric Jullion étudie auprès de Maxence Larrieu et de Philippe Bernold au CNSMD de Lyon où il obtient son diplôme national d'études supérieures musicales. Il suit des stages de perfectionnement avec Robert Aitken et Patrick Gallois. Il fonde à Lyon l'ensemble Transparences, dirigé par Sylvain Blassel, et enregistre deux disques, dont l'un réunit des pièces pour flûte du XXème siècle.

Cédric Jullion joue dans l'Orchestre Padeloup, l'Orchestre des Concerts Lamoureux, l'Ensemble Orchestral J.W. Audoli, et l'Orchestre symphonique de Tours. Il joue au sein de formations comme l'Ensemble Court-Circuit et l'Ensemble Intercontemporain. Il est membre de l'ensemble l'Instant donné, de l'ensemble Cairn et de l'orchestre du Sinfonietta de Paris.

Titulaire de CA de professeur de flûte, il enseigne à l'ENM de Yerres et à l'ENM de l'Haÿ-les-Roses.

Ayumi Mori clarinettes

Après avoir obtenu en 1991 le Prix d'Or du Concours de Musique pour Étudiant "Zen-Kyushu" (Hakata, Japon), Ayumi Mori étudie à l'Université des Arts Libéraux de Tokyo où elle obtient la Licence d'Art Musical. À partir de 1997, elle poursuit ses études en France, où elle obtient les Premier Prix de musique de chambre et de clarinette à l'unanimité (CNR d'Aubervilliers-La Courneuve, CNR de Rueil-Malmaison). Elle entre ensuite en cycle de perfectionnement dans la classe d'Alain Damiens. Elle participe également à des master-class : en 2001, à l'Académie musicale de Chigiana (Sienne, Italie) dans la classe de Antony Pay, en 2003 à l'Académie Musicale de Villecroze auprès de Christian Lardé, et en 2004 à l'Acanthes (Metz, France) dans l'atelier de clarinette d'Alain Damiens.

Christelle Séry guitariste

Originaire de l'arrière-pays niçois, elle étudie la musique avec Ako Ito et Henri Dorigny, puis au CNSMD de Paris d'où elle sort diplômée en guitare, musique de chambre (2000) et pédagogie (CA en 2003). Lauréate de concours internationaux (Lempdes, Bath, Tokyo), elle a tout d'abord une expérience de la scène en concerts solo et en musique de chambre dans des répertoires classiques traditionnels.

Son goût pour la musique d'aujourd'hui l'amène à créer des œuvres de jeunes compositeurs et à évoluer au sein de l'ensemble Cairn depuis sa fondation en 1997. Elle explore aussi des musiques improvisées avec la compagnie Sevilla, l'ensemble Kiosk, le batteur Eric Groleau, la flûtiste Sylvaine Héлары pour des duos insolites où se mêlent voix, instruments amplifiés et différentes esthétiques sonores. Elle participe à des spectacles vivants pluridisciplinaires : *Le bâton d'arara* de Miguel Angel Sevilla (2005), *La jeune fille et la nouba* de Ludovic Montet (2006), *Set pour sept femmes* de François Raffinot (2006), *K Lear* de Marie Montegani (2007).

Ensemble Cairn

Cairn, c'est le nom de ces petits amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. C'est cela que nous avons voulu : un ensemble dans lequel chacun reste actif et concerné dans les décisions à prendre, apportant ainsi la pierre nécessaire à l'existence de Cairn.

L'ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite jamais se dépendre d'une certaine mise en page du concert. Celui-ci est alors conçu — à l'image d'une composition — comme un lieu de questionnement dont l'enjeu est de trouver une unité de programme, de penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de réfléchir sur les possibilités qu'offre la salle de concert. Par ailleurs, pour certains concerts imaginés, Cairn souhaite mettre la création musicale en regard d'un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à d'autres formes d'art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d'autres type de musiques (l'ensemble a récemment rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, musiciens de jazz). L'ensemble Cairn se veut autant un ensemble dirigé qu'un ensemble attentif à un travail de musique de chambre rigoureux.

L'ensemble Cairn a joué régulièrement à Paris, à l'Atelier du Plateau, à la Maison Heinrich Heine, au Regard du Cygne. Il a été invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), par la Villa Médicis (Italie),

l'Abbaye de Royaumont où il fut en résidence durant trois ans et par le Centre Chorégraphique de Montpellier. Il participe à l'Opéra de Xavier Dayer, *Les aveugles* et se produit au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, à l'Almeida Theater (Londres). Cairn a été l'invité du Festival d'Automne à Paris, du festival Musica à Strasbourg. Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Michaël Jarrell, Thierry Blondeau, Salvatore Sciarrino sont les rencontres qui ont compté pour lui.

Aujourd'hui, Cairn est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, au titre de l'aide aux ensembles conventionnés et par la Sacem. L'ensemble a bénéficié du soutien du Mécénat Musical Société Générale.

L'ensemble Cairn obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son enregistrement du cycle de Jérôme Combier : *Vies silencieuses*. Label Æon. Un disque des œuvres de Thierry Blondeau vient de paraître, distribué également par le Label Æon.

www.ensemble-cairn.com