

SOUFFLES

Concert tout public

Ensemble Op.Cit

Anne-Christine Tinel : création littéraire

Op.Cit trio : compositions, improvisations

Marie Braun : flûte, souffleuse d'air et de mots

Guillaume Bourgogne : direction musicale et transcriptions

SOUFFLES

Concert tout public

Ce concert s'intéresse au *souffle* et aux *quatre points cardinaux*. La pièce majeure du programme, *Windsequenzen (Séquences du vent)*, de Péter Eötvös (compositeur hongrois né en 1944), illustre les différents caractères du vent, et notamment les vents des quatre points cardinaux.

L'idée du souffle est une image poétique forte. Elle évoque tour à tour les déplacements naturels de l'air lorsqu'il s'agit du vent et le symbole de la vie humaine ou animale. Il revêt même parfois une signification spirituelle ou transcendantale. Imaginer le souffle revient en quelque sorte chercher à toucher l'impalpable, à voir l'invisible. La musique, art de l'impalpable par essence, est un beau vecteur d'évocation de cette image du souffle.

Nous avons proposé à Anne-Christine Tinel, auteur, d'écrire des « textes-musique » sur ces images du souffle. Marie Braun, flûtiste et comédienne, les dira-jouera, créant du « liant » entre les différents mouvements, accompagnée en cela par des compositions / réactions par *Op.Cit trio* (Berrerd-Escoffier-Scarpa).

C'est aussi Marie Braun qui aura le soin d'interpréter la partie de « souffleur » dans le cycle de Péter Eötvös ; elle établira ainsi une continuité entre le « dire », le « jouer » et le « souffler ».

Certains préludes pour piano de Debussy, également, tiendront lieu d'interludes. Il s'agit de trois d'entre eux qui donnent à entendre des impressions du vent, répondant aux mouvements de Eötvös. *Le vent dans la plaine* (Debussy) répond ainsi au *Vent de la montagne* (Eötvös), *Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir* (Debussy) succède à *La brise du matin* (Eötvös), et *Ce qu'a vu le vent d'ouest* (Debussy) vient après *Les vents marins d'est et d'ouest* (Eötvös). Les préludes de Debussy sont transcrits par Guillaume Bourgonne pour la formation utilisée dans les *Séquences du vent*.

LE DÉROULÉ DU CONCERT

DEBUSSY : 3 Préludes (livre 1) : *Le vent dans la plaine*, « *Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir* » (Charles Baudelaire), *Ce qu'a vu le vent d'ouest*.

Transcription par Guillaume Bourgogne pour flûte, hautbois (et cor anglais), 2 clarinettes, clarinette basse, tuba, contrebasse, accordéon, percussion

Op.Cit TRIO, MARIE BRAUN, ANNE-CHRISTINE TINEL : *compositions – improvisations – textes*.

EÖTVÖS : *Windsequenzen*, pour ensemble.

Nomenclature : flûte, hautbois (et cor anglais), 2 clarinettes, clarinette basse, tuba, contrebasse, accordéon, percussion, « souffleur »

Peter Eötvös (né en 1944) a écrit ces « séquences du vent » en utilisant la technique spectrale, qui est basée sur les propriétés physiques du son. Se succèdent le vent de la montagne, le tourbillon, la brise du matin, les vents marins, les vents du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud, et aussi l'absence de vent...

Windsequenzen (Eötvös)	Texte (AC Tinel)	Op.Cit Trio	Préludes (Debussy)
<i>Windless I</i> + texte (à partir de 2'10)			
<i>3 sequences of the mountain wind</i>			
<i>7 sequences of the whirlwind</i>		<i>Le vent dans la plaine</i>	
<i>Sequence of the morning breeze</i>		Texte + trio	
<i>4 sequences of the sea wind - North wind</i>			<i>« Les sons et les parfums... »</i>
<i>4 sequences of the sea wind - South wind</i>			
<i>4 sequences of the sea wind - East-west wind</i>	Texte + trio		<i>Ce qu'a vu le vent d'ouest</i>
<i>Windless II</i> + texte (jusqu'à 4'10 max)			

LES MUSICIENS

Soliste invitée :
Marie Braun : flûte, souffleuse d'air et de mots.

Op.Cit trio :
Piano : Frédéric Escoffier
Contrebasse : Brice Berrerd
Batterie : Emmanuel Scarpa

Direction : Guillaume Bourgogne

Ensemble Op.Cit :

Flûte : NN
Hautbois – Cor anglais : NN
Clarinettes – clarinette basse : Christian Laborie, NN, NN
Tuba : Yoann Cuzenard
Contrebasse : Anita Pardo
Accordéon : Philippe Bourlois
Percussions : Roméo Monteiro

Op.Cit, un ensemble protéiforme

L'Ensemble Op.Cit regroupe de jeunes talents et des solistes confirmés de la région lyonnaise sous la baguette du chef Guillaume Bourgogne. Ces musiciens d'orchestre, chambristes ou jazzmen mènent individuellement leur propre carrière, et mettent ici leur talent au service de projets musicaux originaux.

La rencontre des styles, la transversalité et la pluridisciplinarité font la singularité des choix artistiques de l'Ensemble Op.Cit. Certains projets peuvent faire appel à des artistes évoluant dans des univers comme les musiques électroniques, la danse, les arts plastiques, le théâtre, la vidéo...

Des programmes qui font sens

Guillaume Bourgogne rassemble ces artistes au sein d'Op.Cit pour des concerts pensés comme des œuvres à part entière, moments musicaux ouverts sur le monde, qui trouvent leur cohérence non pas autour d'un répertoire mais plutôt d'une idée-force. Un même concert peut faire entendre par exemple des musiques de jazz, de la musique contemporaine, du répertoire du XXème siècle ou antérieur, des grands classiques, des œuvres moins connues ou des créations. Grâce à cette démarche de décroisement des styles, il s'adresse à un public très large, initié ou non.

Le premier concert, **Crossing** (Bach et Stravinsky), a été donné en janvier 2008 ; ont suivi un programme avec des musiques d'Europe centrale, **Magyar Connections** (musiques traditionnelles, Bartok, Ligeti), et une série de concerts « noctambules » intitulée **Op.Cit By Night** (Debussy, Caplet, Villa-Lobos, Dallapiccola, Zawinul, Scarpa, Escoffier).

Un orchestre pour la cité (Op.Cit)

Implanté dans le quartier des pentes de la Croix Rousse, l'ensemble Op.Cit y a donné ses premiers concerts et collabore étroitement avec les structures éducatives des 1er et 7ème arrondissements de Lyon. Il s'adresse en premier lieu aux habitants de son quartier, de sa ville, mais souhaite aussi collaborer avec les institutions culturelles à l'échelon municipal et régional. Concerts scolaires et répétitions publiques permettent d'aller à la rencontre des élèves aussi bien dans écoles que dans les salles de concert.

Des projets qui affirment une identité

Trois créations ont vu le jour en 2009 : autour d'une certaine « image d'enfance et de l'Afrique », **L'Enfant d'Eléphant**, d'après Kipling, du jeune compositeur Alain Berlaud est un concert pour le jeune public, comprenant plusieurs œuvres reliées par les interventions d'une récitante : Schumann, Saint-Saëns, Stockhausen, Reich, Ellington. Il a eu lieu le 23 mars, salle Garcin, pour les scolaires, tandis que le lendemain, salle Molière, pour tous publics, a eu lieu **Concert en situation irrégulière**, reprenant certaines de ces œuvres, des mélodies de Maurice Delage, ainsi qu'une création d'Emmanuel Scarpa d'après Coltrane.

Un concert intitulé **Folk Songs & New Folk Songs**, d'après Berio, a été donné le 18 septembre le cadre d'une résidence *Tout l'monde Dehors*, et repris à Chalon-sur-Saône le 10 novembre par Mosaïques. Outre le célèbre cycle de Berio, il a proposé 8 nouvelles compositions qui le prolongent. Ce programme sera repris en 2010. Une nouvelle déclinaison, **Cité Folk** verra également le jour à l'occasion d'une deuxième résidence dans le quartier du Moulin à Vent (Lyon 8ème).

BIOGRAPHIES

MARIE BRAUN

Flûte & souffleuse de mots

Marie Braun est née à Genève en 1977. C'est dans cette ville qu'elle commence l'apprentissage de la danse et quelques années plus tard de la flûte traversière au Conservatoire. A douze ans, elle quitte la Suisse avec sa famille et s'installe en région parisienne. Elle poursuit sa formation artistique dans les CNR de Rueil-Malmaison et Saint-Maur. Au Conservatoire de Strasbourg, où elle obtient son Diplôme d'études musicales, elle étudie le traverso avec Jean-François Alizon, dans le département de musique ancienne dirigé par Martin Gester. C'est là, aussi, qu'elle développe sa pratique de l'improvisation dans le département des musiques à improviser créé par Bernard Struber. Et étudie l'improvisation : jazz avec Jean-Daniel Hégé, Pierre-Alexandre

Huber, libre avec le compositeur Raffi Ourgandjian, afro-cubaine et orientale avec Latif Chaarani. Elle crée des pièces de jeunes compositeurs pour le festival Musica sous la direction d'Armand Angster : *In Textus* de Lara Morciano, *Petite* de Claire-Mélanie Sinnhuber, *Hemisferios Artificiales* de Javier Maldonano

Auprès de nombreux musiciens de la scène du jazz contemporain elle s'enrichit de leur approche de l'improvisation : Bruno Chevillon, Régis Hubis, François Merville, Jean-Rémy Guédon, Bruno Wilhem. Elle possède une solide formation de danseuse, qu'elle perfectionne lors de stages et master-class auprès notamment de Susan Buirge, Mark Tompkins, Julyen Hamilton.

Dès 2003, elle crée le Duo puis Trio *Jazz d'Aujourd'hui* avec le contrebassiste Pierre-Yves Côte et le batteur Christian Millanvois. En 2007 elle joue en duo au Festival de Jazz de Grenoble avec le contrebassiste Sébastien Boisseau.

Depuis son premier spectacle *L'Attrappeur de rats* de Wladiislav Znorkko qu'elle joue à la Comédie de Genève à l'âge de douze ans, elle se passionne pour les arts de la scène. Elle est figurante-danseuse dans plusieurs productions de l'Opéra National du Rhin de Strasbourg, est danseuse-musicienne dans des performances avec la Compagnie *IDA-Mark Tompkins*, flûtiste dans *Remixamor* (musique originale de Nuno Rebelo pour une chorégraphie de Mark Tompkins), elle collabore avec la compagnie *Krache-Théâtre* de la metteuse en scène Marjorie Heinrich.

C'est dans cette recherche d'une musique mue par une théâtralité qu'elle crée en 2005 la Compagnie *La Fanfarine*, ensemble de cinq musiciens dans lequel elle joue du saxophone baryton. Compagnie qui joue surtout pour la rue, des compositions originales proches du jazz et des musiques traditionnelles ; elle porte costume et habille sa musique de chorégraphies simples et savantes.

Pour sa dernière création *Loin de la Moscova...* elle fait appel à une metteuse en scène Claire Monot et aux conseils artistiques de Nicolas Vial.

En 2007 elle crée la Compagnie de *l'Ecouteoir* avec Marie Fraschina et Anaïs Pin. Leur premier spectacle *PasSages* est mis en scène par Laurent Dupont.

Sa curiosité et son éclectisme l'ont conduite à travailler aux côtés de personnalités qui ont marqué son cheminement, telles que le contrebassiste Peter Kowald, le compositeur Raffi Ourgandjian. Elle joue ses œuvres, a enregistré *La Flute de Jade* avec le comédien Sydney Wernické et est dédicataire de sa pièce *Gavit*.

ANNE-CHRISTINE TINEL

Écrivain

L'écriture est pour Anne-Christine Tinel un exercice relevant de la contagion. De cette conviction vient la passion de la rencontre, qui jalonne son itinéraire : peintres, musiciens, comédiens, autant d'alliés substantiels, pour reprendre cette expression de René Char, au contact desquels prend sens le geste créatif.

C'est dans la région du Lubéron qu'Anne-Christine Tinel, membre de la SACD depuis 1996, concrétise sa vocale d'écriture pour la scène. La Compagnie Crue propose au Festival classique de Haute-Provence *Dialogue parmi les eaux mortes*, un opéra contemporain de David Ducros. Ce compagnonnage avec le compositeur se poursuit avec la coopérative artistique Pôle Sud, regroupant danseurs, musiciens, plasticiens, comédiens. *Vent debout*, opéra parlé, voit le jour à Gagny dans la région

parisienne, et poursuit son chemin à la maison de la poésie à Avignon (2000). Cette pratique collective de la création se double d'un travail plus solitaire, allant du poème à des ouvrages à horizon romanesque.

Viennent ensuite sept années de vie tunisienne. Parallèlement à un enseignement de littérature et d'histoire de l'art à l'université, elle mène de front écriture théâtrale et écriture intimiste. Parmi d'autres travaux, *La nouvelle gueule du loup* (A mots découverts, 2005), *La dépossession* (Jeptav de Sousse, 2007), *Tunis, par hasard* (Elyzad, 2008), en témoignent. Le travail qu'elle avait par ailleurs inauguré au contact de peintres et plasticiens en France se poursuit, prend d'autres formes, allant du poème à l'essai, avec la rencontre de Mohamed Ben Slama, ou Halim Karabibene.

Depuis 2007, elle vit dans le Gers. En 2009, elle est co-fondatrice de Komma, collectif artistique. Elyzad publie son dernier roman *L'œil postiche de la statue kongo*.

GUILLAUME BOURGOGNE

Directeur artistique

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 à l'unanimité**. C'est en 1999, après y avoir suivi l'enseignement de Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Fürst, ainsi que les master-classes de Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta, David Robertson et Pascal Rophé, qu'il reçoit un **premier prix de direction d'orchestre**, ainsi que son **Diplôme de Formation Supérieure mention très bien**. Pendant

ces années, il acquiert la connaissance intime du grand répertoire symphonique et lyrique.

En mai 2002, il est invité à l'**Orchestre National de Lyon** par David Robertson pour diriger la *Turangalîla-Symphonie*, d'Olivier Messiaen, pendant la Semaine de la Direction d'Orchestre. Depuis 2003, il dirige régulièrement l'**Orchestre Gulbenkian** (Lisbonne) (Mahler, Bartok, Webern, Varèse, Murail, Ligeti). Il est fréquemment invité par des orchestres comme l'**Orchestre Philharmonique de Nice** (Roussel, Tchaïkovsky, Mozart), l'**Orchestre Philharmonique de Séoul** (Ligeti, Stravinsky, Debussy), l'**Ensemble TIMF** (Corée du sud) (Haydn, Locatelli), l'**Orchestre national Bordeaux-Aquitaine** (Tchaïkovsky, Mahler, Haendel, Purcell), ou par des ensembles tels que **Contrechamps** (Genève) **Court-circuit**, **L'itinéraire** (Paris), **Les Temps Modernes**, **L'Ensemble Orchestral Contemporain** (Lyon) ou **Linéa** (Strasbourg). L'**Orchestre des Lauréats du Conservatoire** (CNSMDP) l'invite plusieurs fois par an pour des concerts et des enregistrements depuis 1999. A la tête de ces formations, il dirige dans toute l'Europe, et dans les festivals de grandes villes mondiales : Berlin (Märzmusik), Lisbonne (Musica viva), Séoul, Tongyeong (Tongyeong international music festival), Luxembourg, Genève (Archipel), Mexico (Radar), Campos do Jordao (Brésil), Aix-en-Provence (Festival d'art lyrique). Il a également collaboré avec **Die neue Vocalsolisten** ou encore avec le **Quatuor Habanera** pour le disque *Mysterious morning*, récompensé par un **Diapason d'or en 2001**.

Aux côtés du compositeur Jérôme Combier, Guillaume Bourgogne est **directeur musical de l'ensemble Cairn**, avec lequel il enregistre *Pays de vent* (Motus ; **Coup de cœur de l'Académie Charles Cros**), *Vies silencieuses* (Æon ; **Grand prix de l'Académie Charles Cros**), et *Lieux et Non-Lieu* (Thierry Blondeau, Æon). Cairn fait de nombreux concerts en France et à l'étranger dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik, Zürich ; Why note, Dijon ; Fondation Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz). Cela témoigne de son enthousiasme à faire partager la découverte de nouvelles partitions. Il a ainsi dirigé un grand nombre de premières mondiales, comme celles de *Seven lakes drive* de Tristan Murail, *Gris cendre*, de Jérôme Combier ou *Tract* de Raphaël Cendo. En 2000, il dirige aussi la création discographique de *Résurgences* de Michael Jarrell.

Il donne régulièrement des master classes de direction d'orchestre, au CNSMDP ou à l'Académie d'hiver de Campos do Jordao (Brésil), par exemple.

De 2000 à 2008, il est **directeur musical de l'orchestre Synaxis** (Vienne, Isère) qui se produit dans différents festivals comme Les 38ème rugissants, Les Francfolies, Les Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, Sons d'hiver, ou encore à la Cité de la Musique. Synaxis et lui partagent également la scène avec des musiciens comme Yann Tiersen, Pat Metheny, Éric Le Lann, ou Youval Micenmacher.

Plus récemment, il fonde l'ensemble **Op.Cit.**, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique fait se rencontrer musique savante et improvisation, musique de chambre et pièces d'orchestre, musique du répertoire et créations.

CONTACTS

Association Léiopolis

Chez Gilles Goutailler
435 route des Condamines
69390 Vernaison
leliopolis@orange.fr

Conseil d'administration

Frédérique Hollinger, présidente
Boris Mange, trésorier
Anne Chomel de Varagnes, secrétaire

Direction Artistique

Guillaume Bourgogne
04 78 28 09 61 / guillaume.bourgogne@wanadoo.fr

Administration

Gilles Goutailler / 09 77 07 24 25 / gilles.goutailler@gespectacle.fr

Presse / Diffusion

Marie Dandrieux / 09 75 76 85 61 / marie.dandrieux@orange.fr

