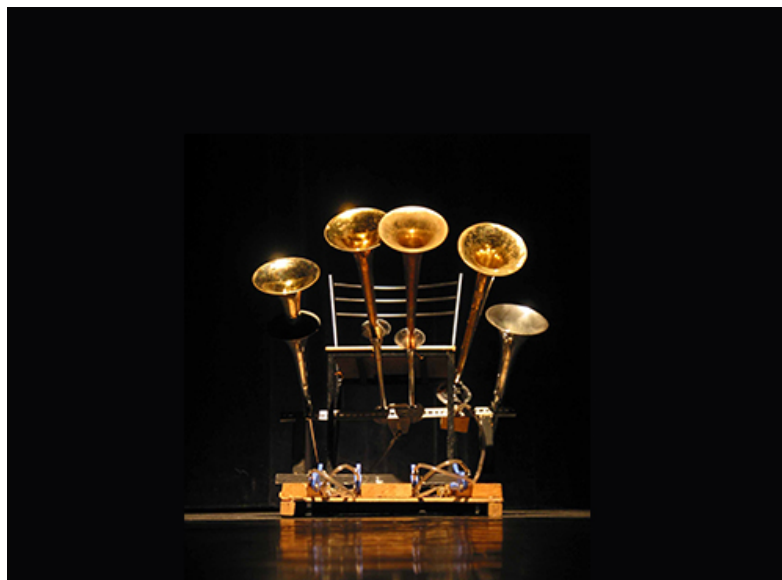

Cairns & Totems

Une rencontre de l'Ensemble Cairn et de Totem contemporain
France / Québec

Histoire d'une rencontre

L'ensemble Cairn rencontre l'ensemble canadien Totem contemporain qui apporte dans ses bagages toute une lutherie extraordinaire d'instruments improbables : Table de Babel, Orgue à Sirène.

Pour Jean-François Laporte, directeur musical de Totem, l'imagination en musique s'incarne avant tout dans la recherche d'instruments nouveaux qu'il faudra ensuite piloter, dompter, maîtriser. Ces instruments associés à trois musiciens de l'ensemble Cairn (percussions, guitare électrique, clarinette) résonneront de manière inouïe, généreuse, tonitruante, fabuleuse, bruyante, tout ce dont nous avons besoin à outrance.

Quatre compositeurs venus des quatre coins du monde écriront pour cet instrumentarium extraordinaire qui ont été choisis pour l'originalité de leur démarche et le caractère prospectif, énergique de leur musique. Ce sont : Samuel Sighicelli, Émile Girard-Charest, Michael Edwards, Jasper Nordin, respectivement français, canadienne, anglais et suédois.

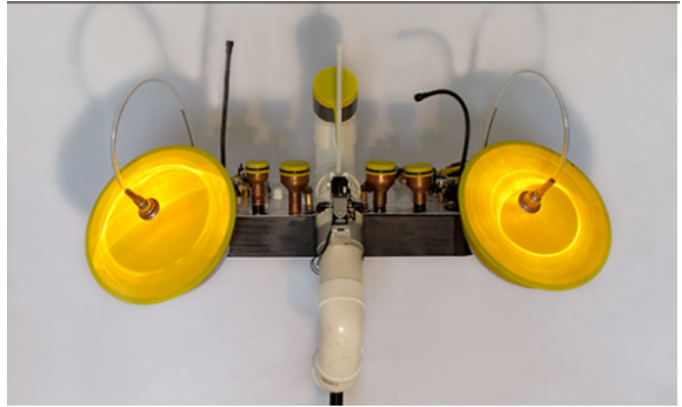
Ces musiques commandées spécifiquement pour le projet *Cairns & Totems* dessineront toutes différemment la vitalité et le pouvoir des six instruments en jeu. Rappelons par ailleurs que les interprètes étant tous d'extraordinaires sorciers de la musique, leur intense contribution rend ce Totem-Cairn encore plus fabuleux et envoûtant.

Les instruments de Totem Contemporain

<http://totemcontemporain.com/totem/instruments/>

La table de Babel

La table de Babel est un générateur sonore inventé par Jean-François Laporte directeur artistique de de Totem contemporain. Elle possède plusieurs instruments qui ont chacun leur langage : de bol, un tuyau, six membranes vibrantes ainsi que huit insectes. La table est connectée à un compresseur d'air qui permet de mettre en vibration la membrane de chacun de ses instruments, produisant des sons uniques. Les bols, le tuyau et les membranes vibrantes peuvent aussi être utilisés comme des instruments de percussions, apportant ici aussi un nouveau langage.

Fil des ans, la table de Babel a fasciné plusieurs compositeurs qui ont choisi d'écrire des œuvres pour l'instrument. Elle était la pièce centrale de plusieurs spectacles jeune public.

<http://totemcontemporain.com/instruments/babel-table/>

L'orgue à Sirène

Huit klaxons de camions de poids lourds entourent une chaise, une série de valves et un pédalier. Comme pour la table de Babel, les klaxons sont connectés à un compresseur d'air. Les valves et le pédalier permettent de contrôler les débits d'air qui alimentent chacun des klaxons et ainsi, de décider parfaitement des caractéristiques sonores de l'instrument : volume, attaque, durée, ect. De plus, deux membranes vibrantes ont été ajoutées au dispositif afin de permettre encore plus de variations. L'environnement sonore peut ainsi être à peine audible tout comme à la limite du supportable, créant une palette de volume magistral. Le timbre des klaxons peut aussi être modifié considérablement en introduisant des objets dans le pavillon des klaxons (un tube, une main...), et varier d'autant plus le potentiel sonore de l'instrument. Pour l'orgue de sirène comme pour la table de Babel le compresseur d'air apporte un potentiel sonore inégalé, tant au niveau du volume que de la durée des sons.

<https://vimeo.com/62157530>

Programmes

Création :: Samuel Sighicelli – France
pour clarinette, guitare électrique, deux tables de Babel, orgue de sirènes

Création :: Emilie Girard-Charest – Canada
pour clarinette, guitare électrique, deux tables de Babel, orgue de sirènes

Création :: Jasper Nordin – Suède
pour clarinette, guitare électrique, deux tables de Babel, orgue de sirènes

Création :: Michael Edwards – Grande Bretagne
pour clarinette, guitare électrique, deux tables de Babel, orgue de sirène

Equipe artistique Ensemble Cairn

Ensemble Cairn : Christelle Séry (guitare électrique) ; Sylvain Lemêtre (percussions) ; Ayumi Mori (clarinettes)

Totem contemporain : Jean-François Laporte et Francis Leduc (duo de tables de Babel) ; Emilie Girard-Charest (orgue de sirènes)

Direction : Guillaume Bourgogne

Régie Générale : Thomas Leblanc

Production

Ensemble Cairn & Totems contemporains producteurs délégués.

Création le 23 mars 2022 à la Biennale des Musiques exploratoires (B !ME – Grame – Lyon)

Représentation le 30 mai 2022 au Théâtre de la Marbrerie, Montreuil

Représentation le 1er juin 2022 au Théâtre d'Orléans, Scène nationale

Représentation en février 2023 au Festival International de Montréal, Musiques Nouvelles

Mentions

Les commandes de Michael Edwards et d'Émilie Girard-Charest sont des commandes de Totem contemporain.

La création de Samuel Sighicelli bénéficie du programme d'aide à l'écriture d'œuvre musicale originale nouvelle du ministère de la Culture. La création de Jesper Nordin est une co-commande Cairn, GRAME.

Cairn et Productions Totem Contemporain remercient le Conseil des arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour leurs soutiens financiers.

Totem contemporain

Chez Productions Totem Contemporain, tout est nouveau ! De nouveaux instruments de musique, de nouvelles idées et surtout de nouveaux sons et de nouvelles œuvres musicales. Lors des événements de Totem, seulement de nouvelles œuvres pour de nouveaux instruments de musique produisant de nouveaux sons. Depuis sa fondation en 2003, le collectif s'est affairé à créer des œuvres et des événements avec les instruments de musique inventés par Jean-François Laporte dans sa ville natale de Montréal, mais aussi partout dans le monde, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique du Sud et l'Afrique, en recueillant des prix et des reconnaissances en cours de route, comme les prix Opus pour la Création de l'année (pour notre œuvre Tribal) ou pour l'Inventeur de l'année du Conseil québécois de la musique.

Totem contemporain réalise ses projets grâce au travail d'une petite équipe dévouée, à commencer par le "Grand Totem" lui-même, Jean-François Laporte, avec ses partisans Benjamin Thigpen, Marie-Chantal Leclair, Ida Toninato, Marie-Christine Parent et Clément Topping.

La série Totem Électrique initié par le groupe, met en scène de nouvelles œuvres musicales qui sont spécifiquement composées pour un des instruments inventés par Totem contemporain, en combinaison avec un élément électronique ou électroacoustique. La série a été fondée en 2009 dans le cadre de la biennale Montréal Nouvelle Musique. L'objectif de cette série est de créer un répertoire large et diversifié spécifiquement composé pour les différentes parties de notre instrumentarium. À cette fin, pour chaque édition, l'ensemble commande quatre ou cinq œuvres à des compositeurs qui choisissent et écrivent pour un seul instrument en plus d'un composant électronique quelconque (support fixe, traitement numérique en temps réel, électronique, etc.) Les compositeurs sont choisis avec soin, en tenant particulièrement compte de leur capacité à concevoir des œuvres originales et singulières. Afin de leur apporter un maximum de soutien, les compositeurs sont accueillis dans les ateliers de Totem où ils découvrent l'instrumentarium et son potentiel sonore.

En donnant aux compositeurs un accès aussi libre aux instruments, se découvrent souvent de nouvelles façons, inattendues, de les faire sonner. Totem contemporain bénéficie de la collaboration d'interprètes expérimentés qui travaillent avec nos instruments depuis plusieurs années : Marie-Chantal Leclair, Ida Toninato, Jean-Marc Bouchard.

C'est notre façon d'ouvrir notre vision du son à une communauté plus large de nouvelles musiques qui dépassent notre créneau particulier.

Ensemble Cairn

Cairn, c'est le nom de ces 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 : créer la sensation d'un chemin d'écoute à l'intérieur du concert, mettre en perspective des musiques aussi

différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à l'image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme une composition musicale.

L'Ensemble Cairn existe depuis 1998. Attentif doublement à un travail rigoureux de musique d'ensemble et de musique de chambre, les répertoires abordés par l'Ensemble Cairn sont 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 cheminements 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, les jazzmen Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef Dumoulin, la chanteuse de Fado Cristina Branco, le vidéaste Pierre Nouvel, les chorégraphes Alban Richard et Hervé Robbe, le circassien Sylvain Julien, le peintre Raphaël Thierry...

L'Ensemble se produit régulièrement dans les Scènes nationales françaises (Besançon, Arras-Douai, Orléans, Blois, Bourges, Quimper) et à l'international. Il a également été invité dans de nombreux festivals français et étrangers : Festival Présences de Radio France, Festival Manifeste (Ircam), Festival d'Automne, l'Abbaye de Royaumont, le Festival Musica, Ferienkurse (Darmstadt, Allemagne), Biennale de Venise, Tage für Neue Musik (Zurich), Villa Medici (Rome), Borealis (Norvège), Archipel (Genève), Festival Spring, Festival Sonik, Prague Quadrennial.

L'Ensemble Cairn compte aujourd'hui onze musiciens, Jérôme Combiér assure la direction artistique et Guillaume Bourgogne la direction musicale. L'Ensemble Cairn est en résidence au Théâtre d'Orléans, Scène nationale et est rattaché à la Région Centre-Val de Loire. De 2016 à 2019, il devient Ensemble à Rayonnement National et International.

www.ensemble-cairn.com

Jérôme COMBIER

Directeur artistique

06 86 48 86 40

jerome.combier@gmail.com

Maeva da Cruz

Développement

06 43 02 64 02

mdacruz@ensemble-cairn.com

Michel Bentz

Développement Région Centre Val-de Loire et Actions culturelles

06 62 87 63 57