

L'OREILLE DU ROI

Jeu d'oreille pour un récitant et 6 musiciens

Joël Merah - Italo Calvino

Ensemble Cairn - Jacques Gamblin

Dossier artistique

*Dans le grand lac de silence où tu flottes se jettent
des fleuves d'air agités par des vibrations intermittentes.*

L'Oreille du roi de Joël Merah pour 1 récitant, 6 musiciens et bande-son

L'oreille du roi pourrait se nommer « action musicale » se situant entre le conte musical et le théâtre musical, la pièce radiophonique. Celle-ci est composée à partir du texte d'Italo Calvino (1923 - 1985) « Un re in ascolto » (*Un roi à l'écoute*) et fut commandée par l'Ensemble Cairn au compositeur basque Joël Merah en 2003. *L'oreille du roi* fait appel à un récitant ici incarné par Jacques Gamblin et 6 musiciens de l'Ensemble Cairn.

Issu d'un recueil de trois contes (« *Sous le soleil Jaguar* » ed. du Seuil) qui s'attache à explorer trois des cinq sens humains (l'odorat, le goût et l'ouïe), *Un roi à l'écoute* raconte l'histoire d'un roi cloîtré dans la salle du trône tentant de décrypter les messages sonores qui filtrent à travers les murs de son palais. Un roi qui, par prudence, ne quitte plus son trône et ne connaît de son royaume que les bruits qui montent jusqu'à lui, de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes et menaçants. Le château où vit ce roi démuné est une gigantesque architecture où le temps semble ralenti et en quasi-apesanteur. Seule sa perception auditive lui permet une interprétation possible mais pas toujours certaine, de ce qui se passe à l'intérieur et autour du palais.

« ... Dans le grand lac de silence où tu flottes, se jettent des fleuves d'air agité par des vibrations intermittentes : tu les interceptes et les déchiffres, attentif, absorbé. Le palais n'est que volutes et lobes, une grande oreille où anatomie et architecture échangent leurs noms et leurs fonctions : pavillons, trompes, tympanes, colimaçons, labyrinthes, tu es tapi au fond, dans la zone la plus intérieure du palais-oreille, de ton oreille, le palais est l'oreille du roi. »

La musique s'attache à tisser deux formes de temps très particuliers : Le premier voudrait épouser les contours à la fois naturels et psychologiques du texte par la traduction en sons des espaces évoqués et s'attache à rendre compte d'un certain temps musical, un temps plus ralenti que d'ordinaire, plus étiré et intérieur, mais aussi un temps réel, tangible et pesant, le temps de l'ennui du doute et du lyrisme. La seconde forme de temps de *L'oreille du roi* s'incarne dans le temps de la danse, du bruit, du fracas voire de la chute.

L'œuvre est composée de plusieurs volets qui articulent entre eux des passages du texte récité en français, des compositions pour formations instrumentales variées (du solo au tutti), des fragments sonores sur bande-son, des arrangements et « collages » de musiques bien plus anciennes, l'omniprésence d'un morceau de Johannes Ciconia (1370-1412) : *Una Panthera*

Joël Merah

1 - L'attesa - Soliloque *L'oreille du Roi*
(2003) Joël Merah
Texte: Italo Calvino

Dolce ♩ = 80

Flûte *Chuchotez: "Tu fais bien d'écouter, de ne pas relâcher un seul instant ton attention, mais sois convaincu de ceci : c'est toi même que tu es en train d'écouter, c'est au fond de toi que les fantômes prennent vie."* *"Non farmeticare. Tutto quello che si sente muovere nel palazzo risponde esattamente alle regole che lui impartito."*

Clarinette basse *sofflé seul*

Voix *Chuchotez: "Fai bene ad ascoltare, a non allentare neanche per un attimo la tua attenzione; ma convinciti di questo: è te stesso che stai sentendo, è dentro di te che i fantasmi prendono voce."* *"Non farmeticare. Tutto quello che si sente muovere nel palazzo risponde esattamente alle regole che lui impartito."*

Castagnettes sur table

Percussions *Chuchotez: "Ne dédire pas. Tout ce que l'on entend bouger dans le palais répond exactement aux règles que tu as imparties."*

Harpe *f* *8va*

Piano *Note: La 8va du célesta doit être actionnée et bloquée avec une calle pendant toute la pièce.* *Piano*

Violon *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10*

Alto *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10*

Violoncelle *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10*

tabula compositoria . éditions musicales . archives

Équipe artistique

Récitant : Jacques Gamblin (sous réserve)

Compositeur : Joël Merah

flûte : Cédric Jullion / clarinette : Ayumi Mori / guitare : Christelle Séry / piano : Caroline Cren / alto : Cécile Brossard / violoncelle : Ingrid Schœnlaub

ingénieur du son : Sébastien Naves / création lumières : Thomas Leblanc

Création le 30 mai 2018 au Théâtre d'Orléans, Scène nationale

Jacques Gamblin

Depuis une vingtaine d'années, Jacques Gamblin s'est imposé dans le paysage du cinéma français. Il a travaillé avec Claude Lelouch, Robert Guédiguian, Jean Becker, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Philippe Lioret, Rémi Bezançon et bien d'autres dans des films aussi différents que *Tout ça pour ça*, *Pédale douce*, *Mademoiselle*, *Les enfants du marais*, *Laissez-passer* (pour lequel il reçoit l'ours d'argent, prix d'interprétation masculine au festival de Berlin en 2002), *Holy Lola*, *Le premier jour du reste de ta vie*, *Le nom des gens* de Michel Leclerc, *Le Premier Homme* de Gianni Amelio. On a pu le voir dans *De toutes nos forces* de Nils Tavernier, *24 jours* d'Alexandre Arcady, *Hippocrate* de Thomas Lilti, et plus récemment dans *Père fils thérapie !* réalisé par Emile Gaudreault.

Il met aussi élégance, humour, légèreté, poésie et sa sensibilité à fleur de peau, au service de créations théâtrales : *Quincailleries* (1991), *Le Toucher de la hanche* (1997), *Entre courir et voler il n'y a qu'un pas papa* (2004), textes publiés aux éditions Le Dilettante, *Tout est normal mon cœur scintille* (2010), *Ce que le Djang fait à ma Djambe*, création musicale écrite avec la complicité du musicien Laurent de Wilde. Jacques Gamblin confirme, spectacle après spectacle, son talent d'auteur et reçoit en juin 2016 le prix Théâtre de la SACD.

Comédien et auteur talentueux et inclassable, Jacques Gamblin est également un lecteur exceptionnel. Ses lectures sont rares et il n'accepte l'exercice que pour des textes dont la force et l'épaisseur se prêtent à la voix nue. Habitué du Festival des Correspondances de Manosque, il propose sa lecture du texte de Romain Gary *La nuit sera calme* en 2007 et, en 2013 *Correspondance 1958-1994* de Charles Bukowski.

copyright : Matias Corral

Joël Merah

Musicien guitariste – compositeur et arrangeur, Joël Merah se reconnaît dans une double formation musicale qui laisse entrevoir des expériences au travers de certaines musiques traditionnelles et savantes. Ce parcours éclectique impose une vision artistique qui va au delà d'une spécialité et s'inscrit volontairement dans une démarche d'artiste – artisan. Ses oeuvres ont été interprétées par divers ensembles tels que : Oïasso Novis, Cairn, l'Orchestre Régional Côte Basque, l'Orchestre Philharmonique de Tokyo ... ou encore avec la compagnie de danse contemporaine Gaàra du danseur chorégraphe Kenyan Opiyo Okach avec qui il résida à Nairobi (Kenya) pour la composition du ballet *Abila* qui fut créé par le Ballet Atlantique de Régine Chopinot à La Rochelle. En mai 2003, il obtient le premier prix du concours « Toru Takemitsu Award » à Tokyo présidé par George Benjamin, avec *Allégories* dédiée à la mémoire de G. Grisey, oeuvre pour grand orchestre symphonique. Musicien instrumentiste itinérant, c'est aux côtés de Stéphane Garin et Sylvain Chauveau qu'il s'exprime à l'heure actuelle au sein de l'ensemble 0 (zéro), collectif de musiciens générant des projets divers et variés se préoccupant principalement de créations musicales personnelles. Dans ses dernières productions, on peut distinguer plusieurs réalisations et projets : *El tren Fantasma* musique composée pour le film muet mexicain de 1927 du même nom; *Le dernier écho* pour grand orchestre d'Harmonie; *L'oreille du Roi* Conte musicale sur une nouvelle d'Italo Calvino (*Un re in ascolto*) pour narrateur, groupe instrumental et bande son ; *Épitaphes* pour voix de soprano et ténor et ensemble instrumental sur les *Épitaphes* de Fernando Pessoa. Impliqué depuis toujours dans l'enseignement et la transmission de la musique, il est aujourd'hui professeur d'analyse musicale et de culture musicale liée aux musiques traditionnelles ainsi que responsable du cycle spécialisé au sein du CRR Maurice Ravel de Bayonne.

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 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu'un ensemble attentif à un travail de musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu'une idée génératrice, un principe de départ - ce peut être l'idée du fragment en musique, de la transcription, de l'importance des mains, de l'obscurité - soit la pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer 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 types de musiques - l'ensemble a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz.

Aujourd'hui, Cairn est installé en Région-Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, Scène Nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre-val-de-Loire, et par le Conseil Régional au titre des ensembles conventionnés et par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l'Abbaye de Royaumont. Il a été invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt (Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le CCN de Montpellier, les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon.

Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, Noriko Baba, Franck Bedrossian, marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco sont les rencontres qui ont compté pour lui. L'Ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau et Raphaël Cendo et obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son enregistrement du cycle de Jérôme Combier : *Vies silencieuses*.

ensemble
cairn

Contacts

Jérôme COMBIER

Directeur Artistique

06 86 48 86 40

jerome.combier@gmail.com

Perline FEURTEY

Diffusion et développement

07 78 81 13 81

pfeurtey@ensemble-cairn.com

www.ensemble-cairn.com