

DOSSIER DE PRESENTATION

ACTIONS DE TRANSMISSION

Ensemble Cairn

La démarche de transmission autour des répertoires de musique de création fait partie intégrante des ambitions de développement de l'Ensemble Cairn. Persuadé de l'intérêt et de l'enrichissement permis par la rencontre entre les œuvres et les publics, l'Ensemble Cairn engage des partenariats et des projets de transmission à destination de divers publics (scolaires, musiciens-amateurs, adultes, publics spécialisés, etc.). Ces projets sont pensés et construits au plus près des programmes et des répertoires défendus dans les projets de l'Ensemble, pour qu'existe un lien fort entre *écoutants* et *écoutés*.

Cycle découverte des métiers du spectacle

L'Ensemble Cairn initie un cycle pédagogique autour de la découverte et de la compréhension des métiers liés au spectacle et particulièrement dans le domaine musical.

Types de public visés par l'action : lycéens à partir de la seconde ; étudiants (domaines du spectacle vivant, des arts plastiques, de la vidéo, de la photographie, de la musique...) ; adultes en formation professionnelle auprès de structures musicales et/ou culturelles, tout public à partir de 14 ans.

Durée de l'action : variable en fonction des intervenants, du lieu, adaptable à la demande

Objectifs de l'action :

- Permettre aux participants de s'inscrire dans une démarche approfondie de découverte du spectacle vivant (et particulièrement dans son volet musical) pour susciter le désir, préparer la rencontre et nourrir la confrontation aux œuvres
- Sensibiliser le public aux entreprises de création du spectacle Campo Santo, prendre conscience de la chaîne de production de l'œuvre, son contexte artistique, mais aussi économique, administratif ou encore logistique
- Faire découvrir les métiers associés au spectacle Campo Santo et plus largement à une structure culturelle

Proposition d'animations :

Visite guidée du théâtre ou du lieu d'accueil de la représentation (de 1h à 1h30) : Durant environ une heure, les participants bénéficient d'une visite guidée d'un théâtre, studio, ou espace scénique animé par le régisseur général des lieux. Cette première approche permet de mettre en perspective le lien entre les équipes administratives du lieu et l'accueil de compagnies ou d'ensembles artistiques en résidence.

Speed-meeting des métiers (de 30 minutes à 1h20) : à destination des adolescents, étudiants ou adultes en fonction du nombre de participants. Constitution de petits groupes de participants qui évolueront toutes les 8 minutes d'une table à l'autre. A chaque table un intervenant avec qui

échanger sur sa profession. Possibilités de rencontre avec : un compositeur, un chargé de diffusion, un régisseur général, un ingénieur du son, une chargée des relations avec les publics, un musicien...

Atelier « En résidence » (de 40 minutes à 1h) : à destination d'adolescents - les groupes d'élèves sont sensibilisés de façon ludique au fonctionnement d'une résidence artistique et au compagnonnage entre une salle de spectacle et une équipe artistique. L'atelier est animé par un duo : un membre de l'équipe du lieu d'accueil et un membre de l'équipe artistique résidente.

Rencontres métiers (1h) : à destination des classes de Premières et Terminales, étudiants ou adultes. rencontre – conférence autour d'un métier lié à l'équipe artistique d'un concert ou spectacle de l'Ensemble Cairn.

Rencontres musiciens (15 minutes) : A destination de tous les publics, rencontre-présentation d'un musicien et de son instrument.

Rencontres bord de scène (20 minutes à 40 minutes) : à destination de tous les publics – l'Ensemble Cairn propose des rencontres « bords de scène » à l'issue de la représentation en présence des artistes et des musiciens afin d'échanger « à chaud » sur le spectacle.

Quelques métiers associés à l'équipe de l'Ensemble Cairn

Le compositeur

Un compositeur ou une compositrice de musique (couramment dénommé compositeur ; du latin *compositum*, signifiant « pour composer » du verbe *componere*) est une personne musicienne qui élabore et écrit de la musique. Beaucoup de compositeurs de musique sont également instrumentistes.

Le scénographe, metteur en scène

Ce sont des designers (ou des artistes sous contraintes) qui, en collaboration avec un metteur en scène et le plus souvent avec également les créateurs lumière et son, conçoivent l'espace scénique dans lequel se déroulera un spectacle vivant. Ils définissent ainsi le rapport "scène/salle", puis l'espace où évolueront les interprètes (acteurs, musiciens, etc.).

Créateur lumière

Aussi appelé éclairagiste, le créateur lumière est le responsable de la mise en place du matériel et des techniques d'éclairage, et de toutes les ambiances lumineuses du spectacle.

Il est responsable de la scénographie lumière. En étroite collaboration avec le metteur en scène, et aussi avec le scénographe, c'est lui qui va concevoir les effets permettant de créer une atmosphère correspondant à la dramaturgie du spectacle. L'éclairagiste compose les *effets* qui sont consignés dans ce qu'on nomme la *conduite lumière*. Le travail de l'éclairagiste est de développer les sens et les émotions voulues par le metteur en scène en utilisant l'art de la lumière. Deux éclairages différents vont offrir deux visions différentes du spectacle. Dans le domaine de la musique et du concert, l'éclairagiste (concepteur lumière) imagine une scénographie de lumière, tel un peintre créant un tableau, et la réalise pour accompagner les musiciens, en une prolongation visuelle de leur expression physique et sonore.

Plasticien sonore

Le plasticien sonore travaille autour des problématiques liées au son et aux influences qu'il peut avoir. Il utilise le son comme matériau pour élaborer des pièces et des environnements artistiques. Cette approche aux multiples ramifications se met en jeu sous forme de performances, de dispositifs ou d'installations ainsi que dans des recherches techniques. Il se rapproche à ce titre d'un ingénieur.

Réalisateur en informatique musicale

En musique, les technologies électroniques et informatiques ont permis l'émergence de nouveaux modes d'expression comme par exemple la composition musicale assistée par ordinateur, mais aussi l'enregistrement, l'analyse du son, sa transformation par le biais de logiciels... Ces nouveaux modes d'expression imposent aux compositeurs et aux interprètes de se former à ces nouveaux outils et à ces nouveaux concepts. Le réalisateur en informatique musical correspond donc à ce corps de métier relativement nouveau.

Ingénieur du son

L'ingénieur du son est un spécialiste de l'acoustique et de l'électroacoustique. Il encadre les métiers qui utilisent des machines, outils et équipements pour l'enregistrement, le mixage et la reproduction de sons. Un ingénieur du son travaillant dans la musique enregistre et mixe des albums dans un studio d'enregistrement, ou pendant des concerts publics.

Régisseur général

Des commandes de matériaux aux réglages techniques en passant par le recrutement de techniciens, le régisseur général est le grand organisateur des représentations artistiques. Son rôle consiste à étudier le projet, puis à définir et mettre en place les moyens techniques et humains nécessaires à sa réalisation. Son objectif : que tout soit prêt pour la représentation, bien avant l'arrivée des artistes.

Chargé de production

Le chargé de production gère l'argent nécessaire à la réalisation d'un projet de spectacle. Il évalue les coûts et établit un devis pour maintenir l'équilibre budgétaire. Son objectif : dégager une marge bénéficiaire pour le producteur qui l'emploie, afin de faire vivre la structure et de financer de nouveaux projets. Le chargé de production gère également en lien avec le régisseur général les hébergements, déplacements et plannings des artistes et de l'équipe artistique.

Chargé de diffusion

Le chargé de diffusion a pour mission principale la vente des spectacles et activités réalisés par une structure de production, un groupe, une compagnie. Il prospecte et négocie les contrats avec les programmeurs, élabore le planning des artistes, organise les tournées et les résidences de création, réalise les supports de promotion (plaquettes d'information, disques, documents audiovisuels, dossiers de presse, biographie des artistes, fiches de renseignements...). Il peut également assurer la conception et le suivi des outils de communication et gérer les relations avec les publics et la presse.

Aborder le répertoire de la musique contemporaine

1/ Qu'est-ce qu'un ensemble instrumental ?

L'Ensemble instrumental est un groupe d'instrumentistes réunis pour l'exécution d'une oeuvre musicale. Le nombre et la combinaison des interprètes diffèrent selon le compositeur, l'époque, le genre de répertoire et l'oeuvre elle-même. Ainsi, il existe des formations instrumentales en duo (à deux musiciens), en trio (à trois musiciens), en quartet, quintette, sextuor, etc.

À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la distinction s'établit entre musique d'orchestre et musique de chambre, en fonction seulement de la taille de la formation requise.

Musique de chambre : *L'ensemble de chambre* est un orchestre réduit, dont chaque partie est confiée à un soliste plutôt qu'à un groupe d'instrumentistes. On rencontre essentiellement le trio, le quatuor, le quintette et le sextuor.

La recherche instrumentale et formelle n'est pas moins importante dans la musique de chambre que dans la musique orchestrale, bien au contraire. En témoignent les nombreux quatuors de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak, Bartók ou Schönberg...

L'orchestre : Suivant les familles d'instruments qui le composent, l'orchestre peut prendre de multiples formes (orchestre symphonique, orchestre d'harmonie, fanfare ou simple orchestre à cordes).

Déjà existant dès le XIVe siècle avec les 24 violons du Roi de France, ce n'est qu'à compter du XVIIe avec l'Opéra italien, puis allemand et autrichien qu'il prend son envol. Le Ballet avec la collaboration de Molière, le porte à son apogée.

2/ Que signifie « musique contemporaine » ?

L'expression musique contemporaine désigne les différents courants de musique savante depuis 1945. La musique contemporaine postule l'expérimentation, la rupture avec le système tonal en vigueur depuis 1600 environ et l'utilisation des nouvelles technologies (grâce notamment à l'invention de l'électricité et au développement de la facture instrumentale).

Frise chronologique :

1500	1600	1750	1800	1900	1950	
Moyen-âge	Renaissance	Baroque	Classique	Romantique	Moderne	Contemporain

Quelques éléments de compréhension sur les différents courants de la musique dite contemporaine

	Compositeurs et Œuvres de référence	Éléments de définition
Musique mixte	Edgar VARÈSE, Déserts (1954) Pierre BOULEZ Explosante fixe (1991-1993) Tristan MURAIL L'esprit des dunes (1994) Philippe MANOURY Jupiter (1987), Pluton (1988), Neptune (1991)	Musique associant musique instrumentale et sons électroniques qui sont soit de source indirecte (temps différé), soit issus de transformations informatiques en temps réel.
Musique concrète / électro-acoustique	Pierre SCHAEFFER, Cinq Études de bruits (1948) Karlheinz STOCKHAUSEN, Gesang der Jünglinge (1954) Pierre SCHAEFFER, Symphonie pour un homme seul (1950) Gyorgy LIGETI glissandi, artikulation (1958-61), Luciano BERIO Omaggio a Joyce (1958) Luc FERRARI Presque rien Jonathan HARVEY Mortus plango vivos vocos	Musique composée en studio au départ sur bande magnétique grâce outils destinés à la radiodiffusion (GRM) puis dans des studios indépendants (Cologne, Milan, Ircam). Le matériau peut-être "concret" et prendre appui sur des sons du réel (captés) ou "de synthèse" à partir d'oscillateur.
Théâtre musical	Gyorgy LIGETI, Aventures et Nouvelles Aventures (1962-1965) Mauricio KAGEL Georges APERGHIS, Luna Park (2011)	Musique de scène située aux confins du théâtre et de la musique s'apparentant à l'opéra de chambre ou au spectacle musical.
Musique spectrale	Gérard GRISEY, Les espaces acoustiques (1974-85) Tristan MURAIL, Gondwana (1980)	Musique dont le matériau exploite les propriétés acoustiques du son.
Sérialisme	Arnold SCHÖNBERG, Variations pour orchestre (1926) Anton WEBERN, Symphonie op.21 (1928) Alban BERG, concerto à la mémoire d'un ange (1936) Pierre BOULEZ, Pli selon pli (1952) Karlheinz STOCKHAUSEN, Gruppen (1958) Luciano BERIO Points on the Curve to Find (1974)	Sérialisation des hauteurs, puis peu à peu de tous les paramètres du son (durées, intensités, timbre).
Minimalisme	Terry RILEY, In C (1964) Philip GLASS, Einstein on the Beach (1976) Steve REICH, Music for 18 Musiciens (1976)	Principe d'économie et simplicité des moyens mis en œuvre dans la composition musicale.

Biographies

JEROME COMBIER

Compositeur

Jérôme Combiér est compositeur et directeur artistique de l'Ensemble Cairn. Il travaille régulièrement à l'Ircam (*Stèles d'air*, *Gone*, *Dawnlight*), voyage au Japon (Akiyoshidaï international Art Village), au Kazakhstan et en Ouzbékistan (conservatoires de Tashkent et d'Almaty). En 2005, il imagine *Vies silencieuses* avec le peintre Raphaël Thierry et en 2008, l'installation *Noir gris* avec le vidéaste Pierre Nouvel pour l'exposition Beckett au Centre Georges Pompidou. Il écrit *Stèles d'air* pour l'Ensemble Intercontemporain dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Sa musique est jouée au Louvre dans le cadre du cycle « Le Louvre invite Pierre Boulez ». En 2011, il adapte pour la scène le roman de W.G. Sebald, *Austerlitz*, crée au Festival d'Aix-en-Provence et à l'Opéra de Lille. En 2012, il écrit l'opéra *Terre et cendres* avec Atiq Rahimi, commande de l'Opéra de Lyon. Il donne des masterclass à l'Université de Berkeley (San Francisco), aux conservatoires d'Anvers, de Lugano, à l'Abbaye de Royaumont, à l'université Unesp de Soa Paulo et McGill de Montréal. La musique de Jérôme Combiér est publiée aux éditions Lemoine et Verlag Neue Musik (Berlin) et enregistrée par les labels Motus et Æon (*Vies silencieuses* - Grand Prix de l'Académie Charles Cros). Jérôme Combiér obtient le prix Nouveau Talents de la Sacd. Il est enseignant en création sonore et musicale à l'École Nationale Supérieure de Paris-Cergy.

<http://brahms.ircam.fr/jerome-combier#bio>

L'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 Combiér 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, mais ne souhaite jamais se déprendre 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, un ordre des œuvres jouées, de penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de réfléchir sur les possibilités qu'offre la salle de 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 (les musiques traditionnelles, classiques, le jazz, les musiques improvisées, etc.)

<http://ensemble-cairn.com/?langue=fr#ensemble>

- CONTACT -

Pour plus d'informations, questions, retours sur les contenus, n'hésitez pas à contacter :

Perline FEURTEY

Chargée de développement, Ensemble Cairn

07 78 81 13 81

pfeurtey@ensemble-cairn.com