

Regards sur Bela Bartók

Ensemble Cairn

"Pour Bartók, l'utilisation du folklore vivant des campagnes hongroises, roumaines ou bulgares ne visait pas une forme de nationalisme fondé sur des caractéristiques ethniques. Au contraire, elle tendait à un humanisme universel qui dépasserait les différences raciales. En ce sens, l'histoire des échanges entre la musique européenne « savante » et les musiques populaires ou exotiques est une leçon pour les citoyens du monde, en un xxe siècle finissant qui ressasse toujours les thèmes de la pureté ethnique et de l'exclusion." ¹

Philippe Albèra, Les leçons de l'exotisme

Description du projet

L'ensemble Cairn propose un portrait du compositeur hongrois Bela Bartók (1881-1945) sous l'angle particulier de la musique traditionnelle de l'Europe de l'est, hongroise, roumaine, tzigane, musique qui lui tenait tant à cœur, et plus encore qui est au fondement de son langage. A partir de 1905, Bela Bartók effectue plusieurs déplacements dans la campagne hongroise, roumaine, moldave et bulgare afin d'y collecter, à l'aide d'un grammophone les chansons, les mélodies et danses populaires de la culture des Balkans.

« En étudiant la musique folklorique, j'ai découvert que ce que nous connaissions en tant que chansons folkloriques hongroises, n'étaient que les chansons triviales des compositeurs populaires et qu'elles ne contenaient aucune valeur particulière. J'ai donc ressenti le besoin d'approfondir cette question et en 1905 j'ai entrepris la collecte et l'étude de la musique paysanne hongroise, inconnue jusqu'alors. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouvé un collègue dans ce travail avec Zoltan Kodaly, qui, grâce à sa

---

¹ Philippe Albèra, « Les leçons de l'exotisme », *Cahiers d'ethnomusicologie* [En ligne], 9 | 1996, mis en ligne le 05 janvier 2012, consulté le 11 novembre 2017. URL : <http://ethnomusicologie.revues.org/1066>

grande expérience et son jugement dans toutes les sphères de la musique, pouvait me servir de conseiller d'une immense valeur."

C'est là un réel travail de collectage ethnomusicologique et ethnographique qu'auront entrepris Bartók et Kodály. S'en suivra un travail de transcriptions et d'enregistrements de toutes ces mélodies populaires qui embrassera une grande partie de la musique traditionnelle européenne - et même au-delà (voyages en Anatolie et en Egypte). On estime qu'entre 1905 et 1918, Bartók a collecté près de 10000 mélodies hongroises, roumaines, slovaques, bulgares, arabes, serbes ou croates.

Danse, Rhapsodies, chansons parsèmeront le concert de l'ensemble Cairn et seront le fil conducteur de ce voyage à travers le temps (ce début du XXème siècle) et l'espace (l'Europe de l'est), mais ce concert sera également un hommage à la grande figure de musique écrite qu'aura été Bartók et qui aura influencé nombre de compositeurs dont parmi lesquels György Ligeti qui, comme lui, s'est attaché à inclure dans son propre travail des fragments de musiques populaires.

Plus loin, Cairn jouera *Caprice 2* du compositeur russe Dmitri Kourliandski pour la raison que la pièce demande aux instrumentistes de glisser librement, à l'intérieur d'un geste répété d'archets bruités, des fragments musicaux que leur mémoire leur soufflera. On l'aura deviné, ce seront des fragments de la musique de Bela Bartók...

Regards sur Bela Bartók est aussi un voyage entre musique populaire et musique écrite, entre passé et présent et mettra à l'honneur la mémoire sonore des hommes.

Jérôme Combier (Artistic director of Cairn Ensemble)

Bela Bartók dans un village de Hongrie, enregistrant la musique folklorique

L'intérêt de Bartók pour la musique populaire hongroise, et plus généralement la musique traditionnelle des Balkans, la musique slovaque et même la musique arabe (qu'il a entendu pour la première fois lors d'un bref séjour à Tanger en 1906) prend naissance dans sa jeunesse, dans une ambiance de revendications politiques et identitaires de plus en plus prononcées d'une Hongrie qui à l'époque fait partie de l'Empire Austro-Hongrois multinational et multiculturel et où règne un germanisme exclusif. Mais au-delà du contexte idéologique, dont l'objectif est d'abord d'identifier un patrimoine musical hongrois, il y a chez Bartók une vraie recherche d'un langage alternatif par rapport à la tonalité et aux sérialisme, tout en prolongeant une tradition germanique (Brahms, R. Strauss) et une influence debussyste.

Programme

Sonate :: Belà Bartòk (extr.)
pour violon
mouvement 3 : *melodia*

musique traditionnelle des balkans :: enregistrement réalisé par Bartòk
transcriptions de ce chant

6 danses populaires roumaines BB 68 Sz.56
version pour violon et piano

Sonate pour alto :: György Ligeti
mouvement 1 : *Hora Lungă - lento rubato, ma ritmico* (8')

Contrastes :: Belà Bartòk
mouvements 2-Pihen (repos) et 3-Sebes (vif)
pour clarinette, violon et piano

Balada és tánc (Ballade et danse) :: György Ligeti
d'après des chansons populaires roumaines

Duo :: Belà Bartòk : N° 28 Sorrow et N° 33 Harvest song
pour violon et alto

Jatekok :: György Kurtág
Pour piano

- Hommage à Ligeti
- Valse (Hommage à Chostakovitch)
- Hommage à Kodály
- Avec nonchalance
- Hommage à Bartòk
- Perpetuum mobile

Caprice 2 :: Dmitri Kourliandski

Duo :: Belà Bartòk : N° 37 Prélude et canon et N° 22 Mosquito dance
pour violon et alto (3')

Pe loc, 3ème danse populaire roumaine BB 68 Sz.56
enregistrement / version pour piano / version pour violon et piano / version pour
clarinette, piano, violon, alto

Szomorú vasárnap (Gloomy sunday -Sombre dimanche) :: Rezső Seress (1912-1984)
instrumentation pour clarinette, piano, violon, alto

Janacek : <https://www.youtube.com/watch?v=U8b9nqAIZB0>

équipe artistique Ensemble Cairn

clarinette : Ayumi Mori	piano : Caroline Cren
violon : Naaman Sluchin	alto : Cécile Brossard

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 1998. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne le directeur musical. Il est autant un ensemble dirigé qu'un ensemble attentif à un travail de musique de chambre rigoureux. Dans ses projets, l'Ensemble Cairn place bien souvent la création musicale en perspective d'un répertoire large et la confronte à d'autres formes d'art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d'autres pratiques musicales (musiques traditionnelles, musiques improvisées).

Aujourd'hui, Cairn a été adopté par la Région-Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, Scène Nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la DRAC et le Conseil Régional de la Région Centre-Val-de-Loire au titre d'ensemble National à Rayonnement International, et par la Sacem. De 2006 à 2009, l'ensemble est en résidence à l'Abbaye de Royaumont et durant cette même période, il a reçu l'aide du Mécénat Musical de la Société Générale. L'ensemble Cairn a joué régulièrement à l'Atelier du Plateau, à la Maison Heinrich Heine (Paris). Il a été l'invité des Festivals Why Note (Dijon), Musica (Strasbourg), Manifeste (Ircam), le Festival d'Automne à Paris, Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt Ferienkurse (Allemagne), Borealis (Norvège), Ars Musica (Bruxelles), par la Villa Médicis (Italie), par les Scènes Nationales d'Orléans, d'Arras-Douai, de la Roche-sur-Yon, par le théâtre de la Croix-Rousse de Lyon.

Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, Noriko Baba, Franck Bedrossian, Marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco, Raphaël Thierry, Pierre Nouvel, Alban Richard sont parmi 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.

Contacts

Jérôme COMBIER

directeur artistique

06 86 48 86 40

jerome.combier@gmail.com

Raphaël BOURDIER

administration

06 25 67 34 25

rbourdier@ensemble-cairn.com

www.ensemble-cairn.com

ensemble
cairn

