

WhatsPop

Aurélien Dumont

Juliette Allen - Ensemble Cairn – Pacôme Thiellement

« *Jump in the Urinal and Stand on Your Head.*
I'm the One That's Alive. You're All Dead.
Lean over the Bowl
And then take a Dive.
All of you are dead.
I am alive. »
Ubik, Philip K; Dick

Aurélien Dumont / Juliette Allen

WhatsPop : une fresque Fresque psychédélico-lyrique pour soprano et ensemble instrumental amplifié, avec débat

Le point de départ de cette proposition musicale vient de la lecture par Aurélien Dumont du dernier ouvrage de Pacôme Thiellement, *L'enquête infinie* (PUF, 2021). Dans cet essai, l'auteur convoque, au sein d'un questionnement existentiel passionnant, différentes personnalités qui ont marqué l'histoire du XXe siècle à nos jours, dont nombre d'artistes. Les résonances créées dans ce labyrinthe temporel y sont à la fois surprenantes et troublantes : l'hétérogénéité des sujets prend une forme singulière où des figures comme Mallarmé, Jarry, Poe, Van Gogh, K. Dick côtoient Moebius, Bowie, Jack l'éventreur ou encore Nicolas Sarkozy. Dans ce panorama à la fois

chaotique et jubilatoire manquaient les compositeurs de musiques écrites, expérimentales ou contemporaines, l'auteur faisant référence à une culture populaire qui s'étendrait du Théâtre élisabéthain au XVIe siècle jusqu'aux séries télévisées d'aujourd'hui en passant par le jazz et le cinéma au début du XXe, par le roman de science-fiction et la musique pop dans les années 1960-1970, ou encore par la bande dessinée dans les années 1970-1990.

Pacôme Thiellement

On pourrait aussi voir dans cette chronologie une couleur commune à la fois émancipatrice et fantastique, qui n'est nullement absente des musiques écrites dont les connexions avec la musique pop sont nombreuses : Debussy n'a-t-il pas mis en musique les mots de Poe dans *La chute de la maison Usher* dont la première trace enregistrée figure sur un concept album du groupe de rock progressif The Alan Parsons Project en 1976 (*Tales of History and Imagination*) ? Le second disque d'*Ummagumma* de Pink Floyd ne transpire-t-il pas l'influence d'Edgard Varèse ? Sting n'a-t-il pas interprété les chansons de John Dowland ?

En se posant ces questions, Aurélien Dumont réalise qu'il serait possible de les mettre en regard au sein d'une œuvre musicale qui prendrait une forme proche de l'enquête de Pacôme Thiellement et de faire ainsi dialoguer des références complètement réorchestrées, des pastiches de musique de série télé ou de films de science-fiction avec ce que le compositeur nomme les OEM, les Objets Esthétiquement Modifiés qui sont, à partir d'une analogie un peu grotesque aux OGM, une technique de composition entre le collage et la citation qui permet une gradation de la modification esthétique des « objets-sources »

Quelle forme du concert ?

WhatsPop débute par une évocation de l'univers musical de Dowland, point de départ d'une musique à la fois savante et populaire. Le discours musical prendra ensuite des formes des plus diverses, du pastiche de musiques populaires au jazz à partir d'une orchestration en *close up*, assez proche de la *noise music* mais sans avoir recours à l'électronique, avec une simple amplification instrumentale. La composition et l'écriture du livret est l'occasion d'expérimentations formelles particulières en tentant de transcrire musicalement l'idée d'enquête comme une succession de *cold open* aux qualités propres, qui vont d'un *Sonnet* de Shakespeare à un rapport déclassifié de la CIA, de publicités décalées et calquées sur le modèle du roman *Ubik* de Philippe K. Dick à un poème de James Joyce. À un moment particulier de l'œuvre jaillira un débat avec un intellectuel invité et en interaction avec les musiciens sur les liens existant entre la pop-culture et la musique contemporaine, tout en questionnant également le rôle du compositeur dans la citée en ce début de XXIe siècle.

WhatsPop poursuit ainsi les réflexions du compositeur sur le renouvellement de la forme du concert. Cette œuvre se situe également à la croisée d'axes de recherche dont témoignent conjointement son rapport à la musique rock (*Zero Syd Barrett & Two Girls Playing Saxophone* - 2020), et la recherche de formes-fresques où entreraient en dialogue tous ces Objets Esthétiquement Modifiés (*Fragments d'autre*, composée à partir de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès -2021)

Distribution

Clarinete, Ayumi Mori
Guitare électrique, Christelle Séry
Accordéon, Fanny Vicens
Direction : Guillaume Bourgogne

Trompette, André Feydy
Percussions, Sylvain Lemêtre
Violoncelle, Alexa Ciciretti

Soprano : Juliette Allen
Musique : Aurélien Dumont

Intellectuel invité : Pacôme Thiellement
Mise en espace : Léna Rondé (sous réserve)

Création lumière : Thomas Leblanc
Régie son : Clément Marie

En ouverture du projet WhatsPop sera présenté une pièce électro-acoustique de Paul Ramage compositeur issu du collectif Alcome, commande de la SN d'Orléans et de l'Ensemble Cairn. Alcome est parrainé par l'Ensemble Cairn ;

Création prévue le 7 février 2023 - Théâtre d'Orléans - salle Vitez

AURÉLIEN DUMONT

« La musique d'Aurélien Dumont atteint déjà l'idéal de bien des novateurs : elle se découvre en permanence. Littéralement, par un service continu de l'inouï. » Pierre Gervasoni, *Le Monde*, 30 mars 2018.

Pensionnaire de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis en 2017–2018, Aurélien Dumont (né en 1980 à Marcq-en-Barœul) est docteur en composition musicale dans le cadre du programme SACRe de l'École Normale Supérieure de Paris (PSL) et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il étudie également à l'IRCAM.

Sa musique est pensée comme une cartographie d'objets musicaux hétérogènes qui se construit en résonance avec les autres arts et la philosophie (en particulier à partir des concepts de François Jullien). Le spectacle vivant a donné lieu à des collaborations avec des metteurs en scène comme Benjamin Lazar, Matthieu Roy, Frédéric Sonntag, Daniel Jeanneteau, Mireille Laroche ou Frédéric Tentelier et il met en musique les mots d'écrivains comme Antoine Volodine, Annie Ernaux et le poète Dominique Quélen, avec lequel il tisse une collaboration sur le long terme.

Aurélien Dumont est lauréat de plusieurs concours internationaux et prix prestigieux tels que ceux décernés par l'Académie des Beaux-Arts, la SACEM, San Fedele de Milan ou encore par le Takefu International Music Festival au Japon. En 2020 il reçoit le prix de confirmation en composition musicale de la Fondation Simone et Cino Del Duca de l'Institut de France.

Ses trois albums monographiques, *While* (2015, NoMadMusic), *Stillness* (2018, Odradek - Grand Prix International du Disque de l'Académie Charles Cros) et *Tide* (2020, NoMadMusic) ont été unanimement salués par la critique. Ses œuvres, qui couvrent un large éventail de la musique de chambre à l'opéra, sont jouées à travers le monde. Passionné par la sensibilisation et par la transmission, Aurélien Dumont est régulièrement invité en France et à l'étranger dans le cadre de master-class ou de résidences. Il enseigne la composition au CRR de Créteil depuis 2019 et à l'Académie Voix Nouvelles de Royaumont en 2021.

JULIETTE ALLEN

Après avoir obtenu un Master en chant lyrique au Conservatoire Royal de Liège (Belgique) dans la classe d'Hélène Bernardy et un diplôme de concertiste à l'École Normale de Musique de Paris auprès de Daniel Ottevaere, la soprano belgo-anglaise Juliette Allen est invitée à intégrer, en 2017, la compagnie lyrique « Opera Fuoco » créée par David Stern.

Juliette Allen se fait remarquer lors de ses premières prises de rôle dans : *Les aventures de Pinocchio*/Lucia Ronchetti (Elle incarne le rôle- titre de Pinocchio - d'abord en français, puis dans la version Italienne créée à Rome) avec l'Ensemble Intercontemporain ; puis dans le rôle de Berengera (« *Richard Löwenherz* » G.Ph.Telemann à l'Opéra de Magdeburg en Allemagne), dans le rôle de Dirce (« *Medée* » L. Cherubini à l'Opéra de Rouen) et plus récemment dans le rôle de Fiordiligi (« *Così fan tutte* » W.A. Mozart au Festival de « La grange aux pianos » à Chassignolles).

Depuis la fin de ses études, Juliette collabore régulièrement avec des compositeurs dans le cadre de la création de nouveaux opéras, notamment avec Lucia Ronchetti dans « *Les aventures de Pinocchio* » avec Aurélien Dumont dans « *Qui a peur du loup/ Macbeth* » (Rôle de Flora/Une sorcière) avec l'ensemble Ars Nova et maintenant avec Sivan Eldar à l'opéra de Lille dans le rôle de l'étudiante dans « *Like Flesh* ».

Elle se produit régulièrement en duo avec le pianiste Virgile Van Essche et, ensemble, ils parcourent le répertoire de la mélodie française, russe, anglaise, allemande. Parmi ses compositeurs de prédilections figurent Debussy, Ravel, Poulenc, Britten, Copland, Bernstein, Rachmaninov, Korngold, Berg, Strauss.

Elle a également enregistré plusieurs *folksongs* de Beethoven chez Warner Classics à l'occasion de l'intégrale des œuvres du compositeur pour les 250 ans de sa naissance.

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 au titre de l'aide aux Ensembles à Rayonnement National et International et par le Conseil Régional au titre des ensembles conventionnés, ainsi que 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 (Norvège), 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 d'Oliver Schneller (Wergo) et 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 – ©Philippe Stirnweiss

Contacts

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

www.ensemble-cairn.com

ensemble
cairn

