



TRISTAN MURAIL

Portulan

Ensemble CAIRN

Guillaume Bourgogne

KAIROS
1999 20 YEARS 2019

TRISTAN MURAIL (*1947)

- | | |
|--|-------|
| 1 Seven Lakes Drive (2006)
for flute, clarinet, horn, piano, violin and cello | 09:31 |
| 2 Feuilles à travers les cloches (1998)
for flute, piano, violin and cello | 05:50 |
| 3 Dernières nouvelles du vent d'ouest (2011)
for horn, percussion, piano, viola and cello | 05:12 |
| 4 Les Ruines circulaires (2006)
for clarinet and violin | 06:10 |
| 5 Garrigue (2008)
for flute, percussion, viola and cello | 09:03 |
| 6 Paludes (2011)
for flute clarinet, violin, viola and cello | 10:42 |
| 7 La Chambre des cartes (2011)
for flute, clarinet, horn, percussion, piano, violin, viola and cello | 08:29 |

TT 55:02

Ensemble CAIRN

Cédric Jullion, flute
Ayumi Mori, clarinet
Antoine Dreyfuss, horn

Caroline Cren, piano
Sylvain Lemêtre, percussions
Naaman Sluchin, violin
Cécile Brossard, viola **3**
Vladimir Perčević, viola **5** **6** **7**
Frédéric Baldassare, cello

Guillaume Bourgogne, conductor **1** **2** **6** **7**

Tristan Murail's recent music, as Julian Anderson and Philippe Lalitte note, shows an "unusual stylistic consistency and sureness of direction", characteristic of a composer at the height of his creative powers. Long associated with the école spectrale, Murail's music today incorporates a range of influences and techniques, including many models and metaphors far removed from sonic analyses and frequency spectra. In this late stage of its development, spectral music (or "post-spectralism" according to some authors) has largely left behind the direct acoustical mimicry and gradual processes of its early, iconic works, becoming instead a general attitude towards the sculpting of so-

nority. Pure harmonic spectra are rare in Murail's works, as is the direct imitation of natural sounds through instrumental synthesis. The explicit technological models of *Mémoire/Erosion* (the re-injection loop) or *Treize couleurs du soleil couchant* (ring modulation) have also been set aside in favour of a more nuanced and intuitive vocabulary of materials and transformations.

While acoustics remains important to Murail's production, his engagement with computer-aided composition plays an equally (if not more) significant role. Murail pioneered the use of the personal computer in the compositional process as a way to handle the complex frequency calculations of spectral harmony, and he has continued to use the software applications to elaborate compositional ideas. Any suspicion that these computer programs might result in a cold or artificial sound is belied by the sumptuous sonorities and rich inventiveness of Murail's music. As in the fluid architecture of Frank Gehry, the recourse to technological tools enables the creation of strikingly organic and sinuous forms. The computer is above all a tool, allowing Murail to supplement his musical imagination with real-time aural experimentation and to chart the unfolding of

complex processes. Particularly in his later works, the overall impression is not of dizzying complexity, but of fluidity and transparency. As Murail writes, "it is infinitely complex to be simple, and much more simple to be complicated."

Murail's *Portulan* cycle, begun in 1998 and still being expanded with new additions, takes its name from a type of early seafaring map (in English, "portolan" or "portolan chart") used by Mediterranean navigators from the thirteenth to eighteenth centuries. Such maps are particularly rich in their detailed descriptions of coastlines and the labeling of harbors, coastal features, and ports of call. Similarly, Murail's *Portulan* is a collection of landmarks, charting the reference points of the composer's life and career: places he has lived (Seven Lakes Drive, Garrigue), beloved pieces of music (*Feuilles à travers les cloches*, *Dernières nouvelles du vent d'ouest*), and books and stories important to his artistic development (*Les Ruines circulaires*, *Paludes*, *La Chambre des cartes*). The composer describes the cycle as "a sort of autobiography through metaphors, in the sense that each piece refers to something, place, voyage, reading, or aesthetic experience of particular significance for me."

The component pieces of *Portulan* are relatively short and written for different subsets of the same ensemble of eight instruments: flute, clarinet, horn, piano, percussion, violin, viola, and cello. None of the pieces have exactly the same instrumentation, and the ensembles vary in size from two to eight instruments. The ordering of the pieces within the cycle is not explicitly fixed by the composer, and he notes (as of 2011) that *Portulan* could eventually comprise a total of ten to twelve pieces. This combinatorial approach to instrumentation calls to mind Claude Debussy's sadly incomplete cycle of *six sonates pour divers instruments*, which includes the sonatas for violin and cello (both with piano) and the celebrated trio for flute, viola, and harp. The fourth and fifth works of the projected cycle were planned for a trio of oboe, horn, and harpsichord and a quartet of trumpet, clarinet, bassoon, and piano, with a final sixth sonata unifying all twelve instruments of the cycle, "avec, en plus, le gracieux concours de la contrebasse" (with, in addition, the gracious participation of the double bass). Similarly, Murail's *Portulan* makes use of the full octet in just one piece, *La Chambre des cartes*.

For a composer highly aware of timbre and timbral mixture (and Murail is among the most masterful orchestrators of the present day), each instrumental subset poses unique challenges and possibilities. The familiar "Pierrot plus percussion" sextet, the most common mixed chamber formation of the twentieth-century repertoire, is augmented by the addition of viola and horn. The horn, with its richly romantic and orchestral associations, lends the most unusual timbre, relatively rare in contemporary chamber music. It plays a central role in the first piece presented here, *Seven Lakes Drive* (2006). This sextet dates from Murail's tenure as professor of composition at Columbia University (1997–2010), during which he lived in the rural surroundings of upstate New York. *Seven Lakes Drive* is a scenic road crossing Harriman State Park, not far from Murail's home at the time. As the road winds through the park's wooded hills, views of the eponymous seven lakes are revealed one at a time. The rise and fall of the horn through rich microtonal arpeggios predominates in the introduction and postlude of the piece, as well as in the interludes that might be taken as "drives" between the more harmonically stable and sustained "lakes." Murail's frequent evocation

of the natural world (also evident in works such as *Treize couleurs du soleil couchant* and *Le lac*, as Thierry Alla has observed) suggests a connection to the aesthetics of Claude Debussy, though Murail has bemoaned this as an oversimplification: "people want to make an impressionist composer out of me by any means!"

That said, the next two works in Cairn's recording, *Feuilles à travers les cloches* (1998) and *Dernières nouvelles du vent d'ouest* (2011), pay explicit tribute to Debussy in their references to two of his works for solo piano. The quartet *Feuilles à travers les cloches* ("leaves through the bells") reverses the title of Debussy's *Cloches à travers les feuilles* ("bells through the leaves") from *Images*, Book II. "From the sonic point of view," Murail writes, "the bells ought to have the upper hand: through their resonance one hears the murmur of the leaves stirred by the wind." The piano's cycling chords fuse into bell timbres in a classic spectral effect of uncanny verisimilitude. In *Dernières nouvelles du vent d'ouest*, Debussy is at the centre of a web of musical references: his prelude *Ce qu'a vu le vent d'ouest* ("what the west wind saw") is answered sardonically by Murail's title ("latest news from the

west wind"). As the composer notes, not all the news carried across the Atlantic to his native Normandy coast is as positive as one might hope! One can hear echoes of Debussy's prelude and Messiaen's *Un reflet dans le vent* as well as (in the second half of the piece) a distorted recollection of *De l'aube à midi sur la mer* from *La Mer*.

Like *Seven Lakes Drive* and *Dernières nouvelles du vent d'ouest*, Garrigue (2008) is an evocation of a place dear to Murail, his current home in the south of France. "Garrigue" refers to the scrubland flora of Provence, rich in aromatic herbs (thyme, rosemary, lavender) and hot and arid in the summer months. It is the brilliant sun and chirping cicadas of the summer that Murail evokes here, particularly through the drawn-out rustling of the maracas. Later, this rustling is transferred to the strings, which are assigned fast, sul ponticello lines full of repeated notes.

In contrast to the first four pieces discussed above, which make reference to the beauty of the natural world and a re-hearing of Debussy's impressionism, the remaining three works draw their primary inspiration from the written word. Murail

comes from an intensely literary family: his father, poet and painter Gérard Murail, and his siblings Lorris, Marie-Aude, and Elvire (“Moka”), are all writers. As the composer notes, *Portulan* is also the title of a book of poems published by his father “that was important to me when I was an adolescent.”

Les Ruines circulaires (2006) similarly pays tribute to a literary text, this time the 1940 short story *Las ruinas circulares* (“The Circular Ruins”) by Jorge Luis Borges. The story recounts the arrival of an unnamed shaman who takes refuge in a ruined temple, taking on himself the spiritual mission to create a man, “to dream him in minute entirety and impose him on reality.” Through years of intense meditation, he is able to incarnate his dreams in an embodied “son,” who he sends downstream to occupy another abandoned temple. Only at the end of the story does the shaman realize (despite having thought he acted independently), “that he also was an illusion, that someone else was dreaming him.” Murail’s duo for violin and clarinet enacts the uncanny recursion of Borges’s story: like the shaman and his creation, the violin dreams the clarinet and the clarinet dreams the violin, in an endless cycle.

The quintet *Paludes* (2011), for flute, clarinet, violin, viola, and cello, takes its title from an 1895 novel by André Gide, characterized by literary critic Robert O’Reilly as a satire of both literary Paris and Gide’s earlier works. Though the longest of the pieces recorded here, it is also the most playful and mercurial: a reflection, perhaps, of the irony and formal complexity of *Paludes*. Lacking a piano or percussion, the instruments of the ensemble are called on to make percussive sounds (key clicks, overpressure attacks) and to provide sustained harmonies. The repeating and cycling chords and recurring timbre trills suggest the mise en abyme of *Paludes*: as O’Reilly writes, “In brief, *Paludes* is a story of an unnamed hero who keeps a diary. In turn, he is writing a novel called *Paludes*, whose hero Tityre also keeps a diary.”

Cairn’s recording of *Portulan* closes with the largest piece of the cycle, *La Chambre des cartes* (2011), written for the full octet previously heard only in smaller subsets. *Portulan*’s overall theme of navigation is recalled by the image of “the map room,” imagined by Murail in Captain Nemo’s Nautilus, next to the submarine’s pounding engine. The sound of the machinery is conveyed by the opening pulse of a muted

bass drum, a steady beat transferred to the timbres of different percussion instruments. The mysterious atmosphere of Jules Verne’s *Twenty-Thousand Leagues Under the Sea* is evoked by the piece’s rich and “more orchestral” sonorities, culminating in climactic homophonic chords that disintegrate into a swirling maelstrom of descending scales.

The *Portulan* cycle is not yet closed: most recently, Murail has added an eighth piece, the duet *Une lettre de Vincent* (2018) for flute and cello (inspired by the correspondence between Vincent Van Gogh and his brother, Théo). As Murail describes it, “This cycle of pieces, for me, is like an inner journey.” Now stretching over twenty years of creation, the trajectory of *Portulan* has navigated its way around larger and more ambitious works for orchestra, large ensembles, and electronics. In its intimate scale and reflection on the composer’s beloved idols (Debussy), mentors (Messiaen), and formative artworks, there is no better summary of Murail’s musical world than this colorful and sophisticated musical logbook.

Robert Hasegawa

Portulan: an ancient maritime atlas that showed coastlines and indicated principal landmarks to sailors still lacking compasses. *Portulan*, a chamber music project that should, upon completion, consist of a cycle of nine or ten pieces. It will be written for eight musicians (flute, clarinet, horn, piano, percussion, violin, viola and cello), but each piece will use a different combination within that ensemble. It is also a sort of autobiography through metaphors, in the sense that each piece refers to something, place, trip, reading or aesthetic experience of particular significance for me. In addition, *Portulan* is the title of a poetry album written by my father that was important to me when I was an adolescent.

Seven Lakes Drive (2006)

flute, clarinet, horn, piano, violin, cello
Commissioned by Festival Messiaen,
La Grave (France)
World premiere: 23 July 2006,
Ensemble Les Temps Modernes;
conductor: Guillaume Bourgogne

Near where I live, there is a large stretch of preserved land, a natural park (Harriman State Park) belonging to the vast Appalachian range where small forest covered mountains are spangled with artificial or natural lakes. A road crosses the park from end to end, the Seven Lakes Drive. It winds through the hills, revealing views of the seven lakes one by one. Horn calls, sinuous melodies leading toward more stable and more harmonic soundscapes, lakes of music, all the same, all different. Technically, the piece is based on the natural harmonic resonances of the horn and piano.

Feuilles à travers les cloches (1998)

flute, piano, violin, cello

Commissioned by Ensemble Pärlor vor Svin (Stockholm)

World premiere: 12 April 1999,

Ensemble Pärlor vor Svin

Of course, this is the inversion of Debussy's title: *Cloches à travers les feuilles* ("bells through the leaves"). We can imagine this countryside view: the foliage, a far-off bell tower, the tranquility of France, a painting by Watteau – the place we would like to come back to after journeys and adventures. But from a musical point of view, the bells should be the strongest: through their resonances, we can barely hear the murmur of leaves stirred by the wind. The wind is picking up. Threat of tempest. Suspended time – will the storm burst?

Dernières nouvelles du vent d'ouest (2011)

horn, percussion, piano, viola

Commissioned by

Nieuw Ensemble Amsterdam

World premiere 21 April 2011,

Nieuw Ensemble Amsterdam at

Muziekgebouw, Amsterdam;

conductor: Ed Spanjaard

On the coast, the Normandy coast, westerly winds prevail. They bring clouds and rain, but also promises and dreams of a distant continent, where everything begins anew, where everything will be better ... Unfortunately, the latest news from the west does not shine with the expected brightness – the western wind did not reveal everything ... Virtuosity from the viola harmonics and the horn, strange punctuations from the piano and the percussion. Several memories, twisted, distorted, of musical "winds" from the past (Paganini: *Le Vent*, Debussy: *Ce qu'a vu le vent d'ouest*, Messiaen: *Un reflet dans le vent*).

Les Ruines circulaires (2006)

clarinet, violin

Commissioned by

Festival Messiaen, La Grave

World premiere: 23 July 2006,

Jean-Louis Bergerard and Claire Bernard

(Ensemble Les Temps Modernes)

After a short story by Jorge-Luis Borges: A man dreams, dreams of another person who gradually comes to life, becomes real, acquires consciousness. Then the dreamer notices that he is in fact only the product of someone else's dream. The violin dreams – its melody slowly growing out of the clarinet music. The two instruments confront each other, the clarinet triumphs, and in turn begins to dream. This dream elicits a new violin melody ... The Circular Ruins: The vestiges from a far distant past are of course also brought to mind: the stone circles standing in Scotland, Stonehenge, Carnac, the monolithic statues in Corsica, the nuraghi in Sardinia, and the unusual group of stones standing somewhere in Senegal, though I have forgotten the name ...

Garrigue (2008)

flute, percussion, viola, cello

Commissioned by Festival Aspect des musiques d'aujourd'hui (Caen)

World premiere: 15 March 2008,

Ensemble Fa; conductor: Dominique My

Garrigue is a type of vegetation often found in Mediterranean France, consisting of bushes and fragrant plants (thyme, rosemary, savory, juniper ...). The piece is a sort of a counterpart of *Seven Lakes Drive*, since the „garrigue“ is to be found just on the other side of the road from my other house, in French Provence. I love to hike there - in summer the heat is extreme, but enjoyable because of the dry atmosphere – the silence is full of millions of vibrations, crickets, cicadas – the blinding sun reverberates on the white pebbles of the trail that goes endlessly uphill ...

Paludes (2011)

flute, clarinet, violin, viola, cello

Commissioned by

Mécénat Musical Société Générale

World Premiere: 30 September 2011,

Ensemble Cairn at the Festival Musica (Strasbourg)

Conductor: Guillaume Bourgogne

A breeze blew almost warm – above the water, with frail bending Gramineae sheltering insects. A germinating burst pushes apart the surrounding stones – a little water seeps out, moistening the roots. Mosses, reaching to the bottom, foster shadowy depths: blue-green algae gripping air bubbles for the larvae to breathe. A scavenger beetle has just gone by. I can no longer stifle a poetic thought and, pulling a new page from my pocket, I write: Tityre smiles.

André Gide: *Paludes*

...

- But *Paludes*? What is that?

- It is the story of a shepherd named Tityre.

- What a horrible name!

- It comes from Virgil: et tibi magna satis quamvis lapis...

- But *Paludes*, what is it?

- He lives alone in a tower, surrounded by swamps, he eats mud worms... but not, Tityre, his friend Roland...

- But he has four children! it is of no consequence. *Paludes* is the story of... it is the writer who writes *Paludes*, they are opinions mocking colleagues, it is... oh, and then... I don't know what it is, *Paludes*!

...

Paludes (André Gide, 1920) is a strange little book, it is the story of ... and then, no, there is no story. The subject of *Paludes*, is *Paludes* – as we would say today in program notes: a “mise en abyme” – it is the interplay between incompatible desires and ideas, the moulding of humble and resistant materials (stones and mud...) – without forgetting „the study of the little potamogétons“.

...

Before explaining my book to others, I expect others to explain it to me. To have it explained first, is to immediately limit the meaning - because though we know what we want to hear, we do not know if we say only that ...

André Gide: Exergue à “*Paludes*”

Translated from the French by Jacqueline Rose

La Chambre des cartes (2011)

flute, clarinet, horn, percussion, piano,

violin, viola, cello

Commissioned by

Nieuw Ensemble Amsterdam

World premiere: 21 April 2011,

Nieuw Ensemble Amsterdam at

Muziekgebouw, Amsterdam;

conductor: Ed Spanjaard

Or the invitation to a journey ...

In adventure novels, I have always preferred that moment where the heroes plan their journey, assemble the necessary equipment, consult maps and compasses (cf. Jules Verne: *A Journey to the Centre of the Earth*). After that, it is only a question of braving a cohort of prehistoric monsters, plunging to the bottom of breathtaking waterfalls, drifting on volcanic lava... nothing but a tedious routine in sum. And, I have always been fascinated by maps: the large colored maps in green, yellow and bistre that the teacher hung by their eyehooks over the blackboard, the mythological maps of the Middle Ages, mariners maps of course, or even the very small scale maps used by hikers, where it is almost possible to see every tree depicted. Many castles or palaces have a room with walls covered by maps, precise or

phantasmagorical. One can linger there at length, and perhaps ... does that make the journey pointless?

I remember in particular the Gallery of Maps at the Vatican – among many others – but I also imagine Captain Nemo, in his private quarters, consulting his numerous maps, tidily arranged in multiple smoothly sliding drawers not far from the great organ, with the sound of the submarine's powerful engines in the background ...



TRISTAN MURAIL

Born in Le Havre in 1947, Tristan Murail received advanced degrees in classical and North African Arabic from the Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, as well as a degree in economic science, while at the same time pursuing his musical studies. In 1967, he became a student of Olivier Messiaen at the Paris Conservatory, and also studied at the Institut d'Etudes Politiques in Paris, graduating three years later. In 1971, he was awarded the Prix de Rome, and later received a First Prize in composition from the Paris Conservatory. He spent the next two years in Rome, at the Villa Medici. Upon returning to Paris in 1973, he co-founded the Ensemble L'itineraire with a group of young composers and instrumentalists. The ensemble quickly gained wide recognition for its fundamental research in the area of instrumental performance and live electronics.

In the 1980s, Tristan Murail used computer technology to further his research in the analysis and synthesis of acoustic phenomena. He developed his own system of microcomputer-assisted composition, and then collaborated with Ircam for several years, where he taught composition from 1991 to 1997, and took part in the conception of the computer-assisted composition program "Patchwork". In 1997, Tristan Murail was named professor of composition at Columbia University in New York, teaching there until 2010. Again in Europe, he continued giving master-classes and seminars all over the world, was guest professor at the Mozarteum University in Salzburg for three years, and is currently guest professor at the Shanghai Conservatory.



© Agathe Poupenev / PhotoScene.fr

ENSEMBLE CAIRN

A cairn is a small pile of stones found in the mountains. It serves as a signpost or path for those that venture there, and each passer-by adds his or her stone to the pile. This was our own wish, too: to create the feeling during our concerts of a listening path, to put quite different types of music side by side, to allow audiences to hear the cohesion among the members of the ensemble, and to put together programs that are like objects themselves, like musical compositions.

Ensemble Cairn has existed since 1998. Jérôme Combier is its artistic director, and Guillaume Bourgogne its music director. The ensemble was formed with intention is to create high-quality contemporary music concerts. Some of Cairn's concerts confront other art forms, such as the plastic arts, photography and video, as well as other types of music such as jazz, improvisation and traditional music. The ensemble works with conductors and also gives rigorous, uncondacted performances of chamber music.

Currently, Cairn is based in Région-Centre Val de Loire and is in residency at the National Theater of Orléans. It is supported by La Direction Régionale des Affaires Culturelles and by Le Conseil Régional as a national and international ensemble. From 2006 to 2009 Cairn was in residency at the Royaumont Abbey. The ensemble has been the guest of famous festivals including Manifeste (Paris), Musica (Strasbourg), Archipel (Geneva), Festival d'Automne à Paris, Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt Ferienkurse (Germany), Borealis (Norway), and Ars Musica (Belgium) as well as the Villa Medici (Italy). Cairn has worked with many composers and presented many world premieres. Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Jean-Luc Hervé, Francesco Filidei, Noriko Baba, Franck Bedrossian, Philippe Schœller, Marc Duret, John Hollenbeck, Cristina Branco, Alban Richard, Pierre Nouvel all have important relationships with the Ensemble.

Cairn has recorded works by Olivier Schneller, Thierry Blondeau and Raphaël Cendo and was awarded the Grand Prix du disque of the Académie Charles Cros for its recording of Jérôme Combier's cycle *Vies silencieuses*.



© Lou Scamble

GUILLAUME BOURGOGNE

Guillaume Bourgogne learned to play the saxophone in Lyon, his native city, before entering the Paris Conservatory. There, he won first prizes in musical analysis, harmony and orchestration. He was also first prize winner in orchestra conducting, with Janos Fürst as a teacher. Today, he is the music director of Ensemble Cairn (Paris), with the composer Jérôme Combier, and is also the artistic director of Ensemble Op.Cit (Lyon). In 2013, he was appointed professor of conducting at the Schulich School of Music of McGill University and artistic director of the McGill Contemporary Music Ensemble (Montreal). Since 2010, he has been principal conductor of the Camerata Aberta (São Paulo, Brazil). He is regularly invited to lead orchestras including the Gulbenkian Orchestra (Lisbon), the Seoul Philharmonic Orchestra, the National Bordeaux-Aquitaine Orchestra, and the Nice Philharmonic Orchestra. In addition to conducting the nineteenth- and twentieth-century symphonic repertoire, he is a frequent guest conductor for contemporary music ensembles such as Ensemble Intercontemporain (Paris), Court-Circuit (Paris), L'Itinéraire (Paris),

Mosaik (Berlin), Ensemble TIMF (Korea), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Lisbon), Soundstreams (Toronto), Israeli Contemporary Players (Tel Aviv), Contrechamps (Geneva), and Linea (Strasbourg). Together with these orchestras and ensembles, he has performed in the foremost festivals: Musica (Strasbourg), Présences (Paris), Manifeste (Paris), Montreal New Music, Tage für neue Musik (Zürich), Märzmusik (Berlin), Radar (Mexico), Campos do Jordão (Brazil), Festival d'art lyrique (Aix-en-Provence), Tongyeong International Music Festival (Korea), Musica Viva (Lisbon), Ars Musica (Belgium), Darmstadt Ferienkurse (Germany), Borealis (Bergen, Norway), Archipel (Geneva), Fondation Royaumont, etc. Guillaume Bourgogne has premiered many pieces written by composers such as Jérôme Combier, Tristan Murail, Gérard Pesson, Raphaël Cendo, Thierry Blondeau, Chris P. Harman and Sergio Kafejian. His discography has been rewarded by various prizes: Diapason d'or, Prix de l'Académie Charles Cros, Bravo! award and Disque d'or. On top of his teaching activities at McGill University, he teaches regularly in institutions such as Paris Conservatoire (CNSMDP), Sao Paulo State University (UNESP), Campos do Jordão Festival, etc.

Julian Anderson et Philippe Lalitte disent de la musique de Tristan Murail qu'elle témoigne ces dernières années « d'une cohérence stylistique et d'une assurance surprenante ». Longtemps associée à *l'école spectrale*, elle prend aujourd'hui appui sur des techniques, des modèles, des métaphores très éloignées des conceptions spectrales initiales. Elle laisse derrière elle le mimétisme acoustique, les processus graduels et stricts de ses premiers âges, pour adopter une attitude plus géné-

rale où le son en soi est une préoccupation première. Les spectres harmoniques purs sont rares dans les œuvres de Murail, de même que la synthèse instrumentale de modèles sonores. Les modèles technologiques explicites que l'on rencontre dans *Mémoire/Erosion* (boucle de ré-injection) ou dans *Treize couleurs du soleil couchant* (modulation en anneaux) ont également été écartés au profit d'un vocabulaire musical plus nuancé et plus intuitif.

Bien que la musique acoustique reste primordiale dans la production de Murail, la composition assistée par ordinateur l'est tout autant, sinon plus. Murail fut l'un des premiers compositeurs à utiliser l'ordinateur pour gérer les calculs complexes de fréquences et élaborer ainsi des harmonies. Il n'a cessé d'utiliser les logiciels (Open music) pour organiser ses idées musicales. Et toute réticence face aux programmes informatiques, face à leur froide artificialité, est chez Tristan Murail immédiatement écartée par l'inventivité de sa musique. Comme dans l'architecture fluide de Frank Gehry, le recours à des outils technologiques permet la création de formes remarquablement organiques et flexibles. Après tout, l'ordinateur est un outil permettant d'ajouter à l'imagination des

expérimentations auditives et de suivre ainsi le déroulement de processus complexes. Dans ses dernières œuvres, l'impression que nous laisse sa musique n'est pas celle d'une complexité vertigineuse, mais celle d'une grande fluidité et d'une transparence. Comme l'écrit Murail : « il est infiniment difficile d'être simple, beaucoup plus simple d'être compliqué. »

Le cycle *Portulan*, commencé en 1998 et toujours inachevé, doit son nom aux cartes maritimes anciennes utilisées par les navigateurs en mer Méditerranée entre les 13ème et 18ème siècles. Ces cartes étaient riches de détails : descriptions des côtes, inventaires des ports, lieux d'escale. *Portulan* est ainsi, pour Tristan Murail, une collection de points de repère afférents à sa vie et à sa carrière : les lieux où il a vécu (*Seven Lakes Drive, Garrigue*), des musiques qu'il a aimées (*Feuilles à travers les cloches, Dernières nouvelles du vent d'ouest*), des livres qui l'auront marqué (*Les Ruines circulaires, Paludes, La Chambre des cartes*). Le compositeur décrit le cycle comme « une sorte d'autobiographie par métaphores, en ce sens que chaque pièce se réfère à quelque chose, lieu, voyage, lecture, expérience esthétique, de particulière signification pour moi. »

Les pièces composant le cycle sont relativement courtes et écrites pour différentes formations instrumentales à l'intérieur d'une nomenclature de huit instruments: flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon, alto et violoncelle. Aucune pièce n'a exactement la même instrumentation qui varie du duo à l'octuor. L'ordre des pièces n'est pas explicitement fixé par le compositeur probablement parce que celui-ci n'est pas encore achevé à l'heure actuelle. Il doit comprendre entre dix et douze pièces. Cette approche n'est pas sans rappeler le cycle de six sonates, hélas incomplet, que Debussy projetait d'écrire et dont on ne connaît que les sonates pour violon et piano, pour violoncelle et piano, et pour flûte, alto et harpe. Les trois dernières sonates que Debussy projetait d'écrire étaient respectivement un trio pour hautbois, cor et harpe, un quatuor pour trompette, clarinette, basson et piano, et une pièce réunissant les douze instruments du cycle « avec, en plus, le gracieux concours de la contrebasse ». De la même manière, *Portulan* ne réunit le total des huit instruments que dans une seule pièce: *La Chambre des cartes*.

Pour un compositeur attentionné à la question du son et du timbre (et Murail est aujourd'hui l'un de nos plus grands or-

chestruteurs), chaque ajout d'instrument implique d'en mesurer précisément la potentialité. Ainsi, la formation instrumentale canonique du répertoire du XX^{ème} siècle, dite du « Pierrot », et augmentée de la percussion, est ici enrichie de l'alto et du cor. Le cor, emblématique du romantisme et de l'orchestre est probablement le timbre le plus surprenant, rarement utilisé en musique de chambre aujourd'hui. Il joue un rôle central dans la première pièce de *Portulan*, **Seven Lakes Drive** (2006). Cette pièce a été écrite lorsque Tristan Murail fut professeur à la Columbia University (1997–2010), et qu'il vivait alors dans le nord de l'état de New-York et fréquentait la route pittoresque des Seven Lakes Drive qui, dans le parc national Harriman, serpente entre les collines boisées où se dévoilent, un à un, chacun des sept lacs. Les ascensions et chutes répétées du cor à travers les arpèges microtonaux, qui prédominent dans l'introduction, dans l'interlude central et le postlude, semblent incarner ces routes qui conduisent vers des mondes harmoniques stables – ces « lacs » peut-être. Cette référence si fréquente à la nature (que l'on trouve également dans les *Treize couleurs du soleil couchant* ou dans *Le lac*) est une référence évidente à l'esthétique debussyste, même si Tristan

Murail se garde de toute simplification et l'on se souvient qu'il déclarait : « les gens voudraient faire de moi un compositeur impressionniste et cela par-delà toute signification. »

Toutefois, les morceaux suivant du disque de l'Ensemble Cairn, **Feuilles à travers les cloches** (1998) et **Dernières nouvelles du vent d'ouest** (2011) rendent un hommage assumé à la musique pour piano de Debussy : le quatuor *Feuilles à travers les cloches* est l'inversion du titre de Debussy « Cloches à travers les feuilles », pièce issue du recueil des Images, livre II. « D'un point de vue sonore, écrit Murail, les cloches devraient avoir le dessus: à travers leur résonance, on perçoit le murmure des feuilles agitées par le vent. » Les accords cycliques du piano, dans un effet spectral classique, se fondent dans des timbres de cloches qu'ils imitent parfaitement. Dans *Dernières nouvelles du vent d'ouest*, la figure de Debussy est au centre d'un réseau complexe de références musicales: le prélude pour piano « Ce qu'a vu le vent d'ouest » répond au titre de Murail. Comme le note le compositeur, toutes les nouvelles en provenance d'outre-Atlantique, arrivant sur les côtes normandes, sa terre natale, ne sont pas

aussi positives qu'on pouvait l'espérer! On y entend également les échos de traits virtuoses et d'arpèges du prélude de Debussy, quelques autres échos également de la musique d'Olivier Messiaen (« Un reflet dans le vent »), enfin des fragments de la première partie de *La Mer: De l'aube à midi sur la mer*.

À l'instar de *Seven Lakes Drive* et *Dernières nouvelles du vent d'ouest*, **Garrigue** (2008) est l'évocation d'un lieu lié à l'histoire du compositeur. La garrigue incarne ces terres du sud de la France où il vit aujourd'hui, et la flore particulière de cette région (thym, romarin, lavande). C'est le soleil éclatant et le bruit strident des cigales que Murail recherche ici, et qu'il évoque par ce bruissement des maracas qui se transforme en sons rapides de l'alto joués *sul ponticello*.

Contrairement aux quatre pièces précédentes dont les références sont fortes à la nature, et à l'univers impressionniste de Debussy, les trois œuvres restantes du cycle s'inspirent principalement de la littérature. Le compositeur appartient à une famille où la littérature est très présente : son père, Gérard Murail, était poète et peintre, et ses frères et sœurs, Lorris, Ma-

rie-Aude et Elvire (« Moka »), sont tous écrivains. Ainsi, *Portulan* est également le titre d'un livre de poèmes publié par son père: « un livre, écrit Murail, qui était important pour moi quand j'étais adolescent ».

Les ruines circulaires (2006) rendent également hommage à un texte littéraire: la nouvelle de Jorge Luis Borges, « Las ruinas circulares » publiée en 1940. Le récit raconte l'arrivée d'un chaman anonyme dans un temple en ruine où il trouve refuge et se donne alors pour mission spirituelle de créer un homme, « de le rêver dans son intégralité et de l'imposer à la réalité ». Après des années de méditations intenses, il devient capable d'incarner ses rêves dans le corps d'un « fils » qu'il envoie occuper lui aussi un semblable temple abandonné.

Ce n'est qu'à la fin de l'histoire que le chaman réalise (bien qu'il pense avoir agi de manière indépendante), « qu'il était lui aussi une illusion et que quelqu'un d'autre le rêvait ». Le duo pour violon et clarinette de Murail décrit ce mystérieux récit, et comme le chaman et sa création, le violon rêve la clarinette et la clarinette rêve le violon, dans un cycle sans fin.

Le quintette **Paludes** (2011), écrit pour flûte, clarinette, violon, alto et violoncelle, tient également son titre d'un roman d'André Gide datant de 1895. Selon le critique littéraire Robert O'Reilly, le roman apparaît comme une satire à la fois des œuvres littéraires parisiennes, à la fois des œuvres de Gide elles-mêmes. En plus d'être la pièce la plus longue du cycle enregistré ici, c'est aussi la plus ludique et la plus versatile, parce qu'elle reflète peut-être l'ironie et de la complexité formelle du livre de Gide. Malgré l'absence du piano et des percussions, cordes et bois prennent en charge des sons percussifs (bruits de clefs, pression exagérée des cordes) et par contraste, déploient des tenues harmoniques. Les accords répétés, cycliques, les trilles de timbre, si souvent réitérés, suggèrent une mise en abyme de la musique; car comme l'écrit le critique littéraire O'Reilly à propos du roman de Gide, « *Paludes* est l'histoire d'un héros sans nom qui tient un journal. À son tour, il écrit un roman appelé *Paludes*, dont le héros Tityre tient également un journal. »

L'enregistrement de l'Ensemble Cairn s'achève ici avec **La Chambre des cartes** (2011), la plus grande pièce du cycle, écrite pour l'octuor au complet qui jusqu'ici ne se

donnait à entendre que sous forme fragmentaire. Le thème de la navigation refait surface et nous plonge dans le Nautilus du capitaine Nemo qu'incarne cette « salle des cartes » et l'on y entend le martèlement du moteur du sous-marin. Ce son de machine c'est, au début de la partition, l'impact sourd d'une grosse caisse, puis un battement régulier transféré sur les timbres de différentes percussions. L'atmosphère mystérieuse de *Vingt mille lieues sous la mer* de Jules Verne est évoquée par des sonorités riches et « plus orchestrales ». Elle culmine dans un passage constitué d'accords clairs, homophoniques qui se désintègrent peu à peu en un tourbillon d'échelles descendantes.

Portulan est encore aujourd'hui un cycle ouvert. Récemment, Murail y a ajouté une huitième pièce, un duo pour flûte et violoncelle qui s'inspire de la correspondance de Vincent Van Gogh et son frère Théo, intitulé *Une lettre de Vincent* (2018). « Ce cycle, écrit Murail, est pour moi comme un voyage intérieur ». S'étirant maintenant sur vingt ans, l'écriture de *Portulan* s'est faite en contrepoint d'œuvres plus vastes, plus ambitieuses pour orchestre, pour grands ensembles, pour électronique. Par son intimité, son caractère introspectif,

l'hommage rendu à des figures tutélaires (Debussy), à des maîtres (Messiaen), ou à des œuvres d'art, il n'est pas de meilleure incarnation du monde musical de Tristan Murail que ce journal de bord coloré, raffiné.

Robert Hasegawa
traduit de l'anglais par
Jérôme Combier

Portulan: ancien atlas maritime, qui trace les côtes et indique les repères principaux au navigateur encore dépourvu de boussole. *Portulan*, c'est le projet d'un cycle de musique de chambre qui pourra réunir, dans son état final, neuf ou dix pièces. Il sera écrit pour 8 musiciens (flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon, alto, violoncelle), mais chaque pièce utilisera une combinaison différente à l'intérieur de cet ensemble. C'est aussi une sorte d'autobiographie par métaphores, en ce sens que chaque pièce se référera à quelque chose, lieu, voyage, lecture, expérience esthétique, de particulière signification pour moi. *Portulan* est d'ailleurs le titre d'un recueil de poèmes de mon père, qui m'avait impressionné lorsque j'étais adolescent.

Seven Lakes Drive (2006)

Flûte, clarinette, cor, piano, violon, violoncelle

Commande du Festival Messiaen, La Grave

Créé le 23 juillet 2006 par l'ensemble Les Temps Modernes;

direction: Guillaume Bourgogne

C'est près de chez moi, une grande étendue préservée, un parc naturel (Harriman State Park), de petites montagnes appartenant au vaste système des Appalaches, recouvertes de forêts, constellées de lacs, artificiels ou naturels. Une route traverse le Parc de part en part, c'est la Seven Lakes Drive. Elle serpente à travers les collines, offrant des vues sur les sept lacs tour à tour. Appels de cor, mélodies sinueuses, conduisent à des plages sonores plus stables, plus harmoniques, lacs de musique, tous semblables, tous différents. Techniquement, la pièce repose sur les résonances harmoniques naturelles du cor et du piano.

Feuilles à travers les cloches (1998)

Flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle
 Commande de l'ensemble Pärlor vor
 Svin, Stockholm
 Créé le 12 avril 1999 par l'ensemble
 Pärlor vor Svin

Bien sûr, il s'agit du renversement du titre de Debussy (*Cloches à travers les feuilles*). On imagine bien cette scène rurale, des frondaisons, au loin un clocher, la France tranquille, ou un Watteau – l'endroit où l'on veut revenir, après voyages et aventures. Mais d'un point de vue sonore, les cloches devraient avoir le dessus: à travers leur résonance, on perçoit le murmure des feuilles agitées par le vent. Le vent se lève, menace de tempête. Temps suspendu – l'orage va-t-il éclater?

Dernières nouvelles du vent d'ouest (2011)

Cor, percussion, piano, alto
 Commande du Nieuw Ensemble
 Amsterdam
 Créé le 21 avril 2011 par le
 Nieuw Ensemble Amsterdam au
 Muziekgebouw, Amsterdam.
 Direction: Ed Spanjaard

Sur la côte océanique, sur la côte nor-mande, prévalent les vents d'ouest. Ils apportent les nuages et la pluie, mais aussi les promesses et les rêves d'un continent lointain, où tout recommencerait, où tout serait mieux ... Hélas, les dernières nouvelles de l'ouest ne brillent pas de l'éclat escompté – le vent d'ouest n'avait pas tout dit ... Virtuosité en harmoniques de l'alto et du cor, ponctuations étranges du piano et de la percussion. Quelques souvenirs, distordus, déformés, de « vents » musicaux du passé (Paganini: *Le vent*; Debussy: *Ce qu'a vu le vent d'ouest*; Messiaen: *Un reflet dans le vent*).

Les Ruines circulaires (2006)

Clarinette, violon
 Commande du Festival Messiaen,
 La Grave
 Créé le 23 juillet 2006 par
 Jean-Louis Bergerard et Claire Bernard
 (ensemble Les Temps modernes)

D'après une nouvelle de Jorge Luis Borges: un homme rêve, rêve d'un autre personnage qui prend progressivement vie, devient réel, acquiert la conscience. Mais le rêveur s'apercevra qu'il n'est en fait que le produit du rêve d'un autre. Le violon rêve – de sa mélodie naît doucement la musique de la clarinette. Les deux instruments s'affrontent, la clarinette triomphe, se prend à son tour à rêver. Et son rêve suscite une nouvelle mélodie du violon ... *Les Ruines circulaires*: on pense bien sûr aussi à ces vestiges d'un très lointain passé : les cercles de pierres dressées d'Écosse, Stonehenge, Carnac, les statues-menhirs de Corse, les nuraghi de Sardaigne, et ce curieux ensemble de pierres levées dans un coin de Sénégal dont j'ai oublié le nom ...

Garrigue (2008)

Flûte, alto, violoncelle, percussion
 Commande du Festival Aspect des
 musiques d'aujourd'hui (Caen)
 Créé le 15 mars 2008 par l'Ensemble Fa;
 Direction: Dominique My

La garrigue est un type de végétation que l'on trouve souvent dans la France méditerranéenne, fait de buissons et de plantes aromatiques (thym, romarin, sarriette, genévrier ...). La pièce est une sorte de contrepoint à *Seven Lakes Drive*, car la garrigue se trouve juste de l'autre côté de la route conduisant à mon autre maison, en Provence. J'aime beaucoup m'y promener: en été, la chaleur est très grande, mais agréable grâce à la sécheresse de l'air – le silence est rempli de millions de vibrations, de criquets, de cigales – le soleil aveuglant se réverbère sur les cailloux blancs du chemin qui monte, sans fin ...

Paludes (2011)

Flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle
Commande du Mécénat Musical
Société Générale
Créé le 30 septembre 2011 par
l'Ensemble Cairn, Festival Musica
(Strasbourg)
Direction : Guillaume Bourgogne

Un air presque tiède soufflait – au-dessus de l'eau, de frêles gramens se penchaient que firent ployer des insectes. Une poussée germinative disjoignait les marges de pierres – un peu d'eau s'enfuyait, humectait les racines. Des mousses, jusqu'au fond descendues, faisaient une profondeur avec l'ombre: des algues glauques retenaient des bulles d'air pour la respiration des larves. Un hydrophile vint à passer. Je ne pus retenir une pensée poétique et, sortant un nouveau feuillet de ma poche, j'écrivis: Tityre sourit.

André Gide, Paludes

- Mais Paludes? Qu'est-ce que c'est?
- C'est l'histoire d'un berger, il s'appelle Tityre.
- Quel vilain nom!
- C'est dans Virgile: et tibi magna satis quamvis lapis...

- Mais Paludes, c'est quoi?
- Il vit seul dans une tour, entouré de marécages, il mange des vers de vase... ou plutôt non, Tityre, c'est l'ami Roland...
- Mais il a quatre enfants!
- Ça ne fait rien. Paludes c'est l'histoire de... c'est l'écrivain qui écrit Paludes, ce sont les regards narquois des confrères, c'est... oh, et puis... je ne sais pas ce que c'est, Paludes!

Paludes (André Gide, 1920) est un étrange petit livre, c'est l'histoire de ... et puis, non, il n'y a pas d'histoire. Le sujet de Paludes, c'est Paludes – comme on dirait aujourd'hui dans les notes de programme: une « mise en abyme » – c'est le jeu de désirs et d'idées peu compatibles, le travail d'un matériau modeste et ingrat (pierres et vase...) – sans oublier « l'étude des petits potamogétons ».

La Chambre des cartes (2011)

Flûte, clarinette, cor, percussion, piano,
violon, alto, violoncelle
Commande du Nieuw Ensemble
Amsterdam
Créé le 21 avril 2011 par le
Nieuw Ensemble Amsterdam au
Muziekgebouw, Amsterdam.
Direction: Ed Spanjaard

Où l'invitation au voyage ...
Dans les romans d'aventure, j'ai toujours préféré ce moment où les héros planifient leur voyage, se procurent le matériel nécessaire, consultent cartes et boussoles (cf. Jules Verne: *Le voyage au centre de la Terre*). Après cela, il ne s'agit plus que d'affronter une cohorte de monstres préhistoriques, de tomber au fond de cascades vertigineuses, de voguer sur la lave de volcans... rien qu'une routine fastidieuse en somme. Et j'ai toujours été fasciné par les cartes : les grandes cartes colorées en vert, jaune et bistre que l'instituteur accrochait par leurs œilletons par-dessus le tableau noir, les cartes mythologiques du Moyen-Age, les portulans bien sûr, ou encore les cartes à très petite échelle utilisées par les randonneurs, où l'on verrait presque, représenté, chaque arbre. Beaucoup de châteaux ou de palais ont une

chambre dont les murs sont recouverts de cartes, exactes ou fantasmagoriques. On peut s'y attarder longuement, et peut-être... cela rend-il le voyage inutile? Je me rappelle en particulier la Chambre des Cartes Géographiques du Vatican – parmi bien d'autres – mais j'imagine aussi le Capitaine Nemo, dans ses quartiers privés, consultant ses nombreuses cartes, bien rangées dans de multiples tiroirs au glissement huilé, non-loin du grand orgue, avec en bruit de fond les machineries puissantes de son sous-marin...

TRISTAN MURAIL

Né au Havre en 1947, Tristan Murail obtient des diplômes d'arabe classique et d'arabe maghrébin à l'Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, ainsi qu'une licence ès sciences économiques, tout en poursuivant des études musicales. En 1967, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d'Olivier Messiaen, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris dont il obtient le diplôme trois ans plus tard. En 1971, il reçoit le Prix de Rome, puis obtient un Premier Prix de composition du Conservatoire de Paris. Il passe ensuite deux ans à Rome, à la Villa Médicis. À son retour à Paris en 1973, il est co-fondateur de l'Ensemble L'itinéraire avec un groupe de jeunes compositeurs et instrumentistes. L'Ensemble obtient rapidement une large reconnaissance pour ses recherches fondamentales dans le domaine du jeu instrumental et de l'électronique en temps réel.

Dans les années 1980, Tristan Murail utilise l'informatique pour approfondir ses recherches en matière d'analyse et de synthèse des phénomènes acoustiques. Il développe un système personnel d'aide à la composition sur micro-ordinateur, puis collabore plusieurs années avec l'Ircam où il enseigne la composition de 1991 à 1997 et participe à la conception du programme de composition assistée par ordinateur « Patchwork ». En 1997, Tristan Murail est nommé professeur de composition à l'Université Columbia à New York, où il enseigne jusqu'en 2010.

De retour en Europe, il continue de donner master-classes et séminaires partout dans le monde, a été professeur invité pendant trois ans à l'Université Mozarteum de Salzbourg, et est actuellement professeur invité au Conservatoire de Shanghai.

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 Combiér 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, Archi-

pel (Genève), Tage für Neue Musik (Zürich), Darmstadt Ferienkurse (Allemagne), Borealis (Novège), Ars Musica (Bruxelles), par la Villa Médicis (Italie), par les Scènes Nationales d'Orléans, Bourges, Arras-Douai, La Roche-sur-Yon, le théâtre de la Croix-Rousse à 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 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 Combiér: *Vies silencieuses*.

GUILLAUME BOURGOGNE

Guillaume Bourgogne étudie le saxophone à Lyon, sa ville natale, avant d'entrer au CNSMD de Paris où il obtient le diplôme de formation supérieure en direction d'orchestre dans la classe de Janos Fürst. Aujourd'hui professeur à l'Université McGill (Montréal/Canada) et directeur artistique de l'Ensemble de musique contemporaine de McGill, il est chef principal de l'ensemble brésilien Camerata Aberta (Sao Paulo) depuis 2010 avec lequel il enregistre Water mirror, qui reçoit le prix Bravo! du meilleur disque de musique classique en 2012. Guillaume Bourgogne est aussi le directeur musical de l'ensemble Cairn (Paris) aux côtés du compositeur Jérôme Combiér, avec lequel il grave des disques monographiques récompensés par la critique : Pays de vent (Motus) et Vies silencieuses (æon) de Jérôme Combiér ; Lieu & Non-Lieux de Thierry Blondeau ; (æon) Furia de Raphaël Cendo (æon) et Blanc mérité de Gérard Pesson (æon). Depuis 1998, il est invité par des orchestres comme l'Orchestre Gulbenkian (Lisbonne), l'Ensemble TIMF (Corée du sud), l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre national

Bordeaux-Aquitaine, l'Orchestre Régional de Normandie et par des ensembles tels que Contrechamps (Genève), L'Ensemble Intercontemporain, Court-circuit et L'Itinéraire (Paris), Soundstreams (Toronto, Canada), Israel Contemporary Players (Tel Aviv, Israël), Mosaik (Berlin) L'Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon) ou encore Linéa (Strasbourg). À la tête de ces formations, il donne des concerts dans les grands festivals mondiaux : Musica, Strasbourg ; Présences, Paris ; Manifeste, Paris ; Montréal Nouvelle Musique ; Tage für neue Musik, Zürich ; Märzmusik, Berlin Radar ; Mexico ; Campos do Jordao festival (Brésil) ; Festival d'art lyrique, Aix-en-Provence ; National Forum of Music (Wroclaw, Pologne) ; Tongyeong International Music Festival (Corée) ; Musica Viva, Lisbonne ; Ars Musica (Belgique) ; Darmstadt Ferienkurse (Allemagne) ; Borealis (Norvège) ; Archipel, Genève ; Fondation Royaumont, etc.

Il est également fondateur et directeur artistique de l'ensemble Op.Cit (Lyon), dont la ligne artistique atypique fait dialoguer musique composée et improvisation. Deux albums, Cité Folk (Label Forge) et Pavages pour l'aile d'un papillon (Onze heure onze), sont salués par la presse.

Special thanks to

Pierre Lemoine (Éditions Henry Lemoine),
Claudine Pellerin et Dominique Lohnherr (MFA),
François-Xavier Hauville (Théâtre d'Orléans),
Andreas Karl, Raphaël Bourdier (Ensemble Cairn, management)
and Perline Feurtey (development)

This recording has been supported by FCM-MFA

Recording dates: 15 to 17 February 2018 and 27 June 2018
Recording venue: RIFFX Studio (La Seine Musicale),
Studio Sextan (Malakoff)
Editing, Mixing, Mastering: Sébastien Naves
Artistic Direction: Tristan Murail, Jérôme Combier
Publisher: Éditions Henry Lemoine

Cover based on Artwork by Enrique Fuentes

© & © 2019 paladino media gmbh Vienna
www.kairos-music.com

0015050KAI
ISRC: ATK941855001 to 07

 10488

