

DUAL RITUAL

Compositions de
Samuel Sighicelli & Emmanuel Scarpa

Oeuvres, improvisations et jeux de miroir
pour
quatuor à cordes
quatuor de cuivres
& trio clavier/contrebasse/batterie

Ensemble **Op.Cit**

Direction **Guillaume Bourgogne**

DUAL RITUAL

Œuvres improvisations et jeux de miroirs
Compositions de Samuel Sighicelli et Emmanuel Scarpa

Emmanuel Scarpa et Samuel Sighicelli – deux univers convergents

L'ensemble Op.Cit invite deux compositeurs de "traditions" différentes, mais dont les parcours sont symétriques l'un de l'autre : Samuel Sighicelli, compositeur, est également improvisateur. Depuis ses études au conservatoire, il multiplie les expériences avec des formations qui intègrent des musiciens de jazz contemporain comme Bruno Chevillon et Eric Echampard. Emmanuel Scarpa est un artiste qui pourrait être son pendant : batteur de jazz, il flirte avec le punk-rock, et ses compositions se tournent vers les musiques dites savantes, qu'il a beaucoup étudiées.

L'aventure entre l'écriture et l'oral

Mettre en regard ces deux créateurs qui explorent les possibles qui existent entre musique écrite et musique improvisée, c'est s'intéresser à cette frontière, ce pli entre les deux manières de faire de la musique où il se trouve à l'évidence des territoires fertiles.

Trois entités instrumentales différenciées

Cette mise en regard se traduit également de manière symbolique dans l'effectif instrumental : Op.Cit trio (Frédéric Escoffier, piano – Brice Berrerd, basse/contrebasse – Emmanuel Scarpa, batterie) comme centre de gravité, ainsi qu'un quatuor à cordes et un quatuor de cuivres. Les deux quatuors seraient une sorte de reflet l'un de l'autre, et le trio leur miroir déformant. Chacune de ces trois entités est dotée d'une personnalité connotée : le quatuor à corde, le plus noble des ensembles de musique classique s'oppose au quatuor de cuivres, qui renvoie à l'héritage des musiques de plein air.

Quant au trio piano/contrebasse/batterie, c'est sans doute la plus savante des formations que le jazz, qu'on dit de tradition populaire, a inventées.

Guillaume Bourgogne

Les œuvres d'Emmanuel Scarpa ont fait l'objet d'une commande de l'Etat français.

Les œuvres de Samuel Sighicelli ont fait l'objet d'une commande de l'Ensemble Op.Cit.

Diffusion

20 avril 2012 / Amphi Opéra de Lyon, concert de sortie de résidence – Lyon 1er
8 décembre 2012 / Théâtre Charles Dullin dans le cadre des Impromptus de l'Espace
Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie – Chambéry (73)
28 mars 2014 / Biennale Musiques en Scène – Musée des Moulages – Lyon 3^e

Les musiciens

Direction : Guillaume Bourgogne

Op.Cit trio

Claviers : Frédéric Escoffier
Contrebasse : Brice Berrerd
Batterie : Emmanuel Scarpa

Quatuor à cordes

1er violon : Amaryllis Billet
2nd violon : Céline Lagoutière
Alto : Brice Duval
Violoncelle : Noémi Boutin

Quatuor de cuivres

Trompette : Michel Herbaux
Cor & percussions : Jean-Philippe Cochenet
Trombone : Jean-Baptiste Lacou
Tuba : Yoann Cuzenard

Sonorisation

Max Bruckert

Le concert

Durée 1h30 environ

- Ritual Dance (Emmanuel Scarpa)
- Peplum (Emmanuel Scarpa)
- Duplex (Samuel Sighicelli)
- Circus 3 (Samuel Sighicelli)
- Fantasque (Emmanuel Scarpa)
- Al Filo (Samuel Sighicelli)
- Through the looking glass #5 (Emmanuel Scarpa)
- Circus 1 (Samuel Sighicelli)
- Tala (Samuel Sighicelli)
- Freeze (Emmanuel Scarpa)

Les partitions des deux compositeurs (d'une durée d'environ 30 mn chacune) ne sont pas juxtaposées comme dans un programme de concert, mais s'interpénètrent, se répondent, s'opposent, se réunissent, avec l'aide de l'improvisation (du trio notamment), qui devient alors le liant, le "bourdon" du concert."

Samuel Sighicelli, compositeur

Né en 1972, il a étudié le piano, la composition instrumentale (notamment avec Gérard Grisey) et électroacoustique, ainsi que l'improvisation. Il a obtenu en 1997 un Premier Prix de composition et un Premier Prix d'improvisation générative au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Samuel Sighicelli a été pensionnaire à la Villa Medici en 2003-2004. En 2003 il a obtenu le prix H. Dugardin de la SACEM.

Ses œuvres ont été jouées et/ou commandées par des structures comme l'Orchestre National de Lyon, l'Ina-GRM, Radio-France, l'ensemble Court-circuit, l'ensemble l'Itinéraire, l'ensemble Icarus, le Ministère de la Culture, le Quatuor Arditti, le Collegium Novum Zurich, les Percussions de Strasbourg, l'ensemble Ictus, l'ensemble 2e2m, l'ensemble Cairn, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon...

Il se produit en tant que musicien-inventeur au piano et à l'orgue électrique au sein de la compagnie Sphota et avec le groupe de rock expérimental Caravaggio.

Autodidacte en matière d'audiovisuel, il a réalisé des court-métrages, des vidéos pour la scène et des vidéos musicales.

Son activité se répartit entre la composition instrumentale et électroacoustique, l'improvisation, les projets collectifs et la réalisation de formes scéniques et transversales (Marée noire en 2005, L'Île solaire en 2009 et actuellement The need of cosmos).

<http://www.samuelsighicelli.com/>

► ►►►► **« Il n'est pas simple pour un compositeur devant sa table de travail d'avoir une perception juste de ce que donnera une musique non seulement pour un ensemble atypique (et déséquilibré acoustiquement) mais en plus avec une part d'improvisation donnée à un trio amplifié - et qui plus est dont le langage puise dans d'autres habitudes musicales (jazz). En outre, lorsque l'on vous annonce au départ que vous allez "partager" le programme du concert avec un autre compositeur au nom italianisant, que vous ne connaissez pas encore (et qui en plus jouera de la batterie dans le trio), cela ajoute la petite dose d'incertitude suffisante pour faire basculer le projet dans l'aventure. Adviennent que pourra!
Et puis viennent la rencontre, les échanges, et l'instinct de survie bien sûr, qui fait que tout trouve une issue... et après deux étapes de travail avec allers-retours entre écriture, improvisation et répétition on arrive à ce qui sera joué là.
Je suis heureux de cette rencontre, je crois que c'est devenu un luxe - et je l'ai savouré - de pouvoir composer tout en dialoguant avec les musiciens, un autre compositeur et le commanditaire des pièces (Op.Cit représenté par Guillaume Bourgoigne). »**

Samuel Sighicelli

Emmanuel Scarpa, batteur et compositeur

Emmanuel Scarpa a commencé la batterie en autodidacte dans un groupe de punk-rock. Son parcours est marqué par des études d'écriture classique (médailles d'or en harmonie, contrepoint et fugue couronnées d'un prix de la SACEM), complétées par une pratique assidue de l'improvisation dans toute sorte de contextes.

Depuis 2000, il participe régulièrement aux projets du collectif La Forge (François Raulin, Michel Mandel et Pascal Berne) qui l'amènera à jouer et/ou à enregistrer avec le projet Franco-Chinois « Tian Xia », Wolfgang Puschnig, Marc Ducret, Christophe Monniot, Adama Drame, Jean-Luc Capozzo, Guillaume Roy, François Corneloup, Bruno Chevillon, Dominique Pifarely, ... Emmanuel Scarpa a connu aussi une période assez active sur la scène Hollandaise avec "Man Bites Dog" du collectif Trytone d'Amsterdam dans de nombreux clubs et festivals en Europe : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Lituanie, Pologne, France, Espagne. On a pu l'entendre dans "Thôt Twin" (Stéphane Payen, Guillaume Orti, ...), "Nuit Américaine" (Lambert Wilson), "Come see the Duck" (5tet Paris), "Roland Pinsard trio" avec Benoît Delbecq, "Laurent Dehors Trio", "Le sourire au pied de l'échelle" (F. Raulin 2003), "Alexandra Grimal Trio".

Il parvient à se forger une personnalité en écrivant, en improvisant, et en se questionnant dans ses propres projets tels que : "Oxalis quintet" (2002-2004), "Umlaut", "Les Métamorphoses" (projet Franco-Hollandais) et "Umlaut double trio" (Umlaut + Marc Ducret + Antonin Rayon).

Sollicité par Marc Ducret, François Raulin, et plus récemment par Ellery Eskelin, il joue actuellement avec Marteau-Matraque (Lyon), Sylvaine Héлары Trio (Paris), Radiation 10 (Paris), am-pm (Lyon), La Grande Forge (Grenoble), l'ensemble Op.Cit (Lyon – dirigé par Guillaume Bourgogne), Transistor (Nîmes).

www.myspace.com/emmanuelscarpa
www.myspace.com/umlaut3

► ►►►► **« Que dire après cela ? Que Sighicelli est aussi un nom italianisant et que ce projet aurait pu s'appeler Dual Rital, mais trêve de plaisanterie.**

Bien que nous soyons des musiciens ouverts à toutes sortes de propositions et d'expériences, nous n'avons pas les mêmes pratiques et c'est ce qui m'a attiré dans ce projet. Ce qui pouvait nous réunir artistiquement, à savoir cet intérêt pour cette porosité qui peut exister entre l'écrit et l'improvisé, est la base même des projets de l'ensemble Op.Cit et de Dual Ritual en particulier.

Dans ce cas, l'improvisation n'est pas libre, elle est incitée et sertie d'écriture. Ce qui me plaît dans cette situation, c'est tout ce que les instrumentistes peuvent donner de vivant et d'inattendu à la musique que l'on a pensée de son côté, d'où les différentes phases de travail. Car comme disait Sighicelli mais différemment, le plus difficile quand on est devant sa table de travail, c'est justement d'entendre ce que j'appelle le « son vivant ». C'est à dire tout ce qui se situe au-delà des paramètres de la composition, tout ce qui est organique, humain tout simplement.

Emmanuel Scarpa

Guillaume Bourgogne, chef d'orchestre

Né à Lyon en 1973, il étudie le saxophone dans sa ville natale avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il obtient ses premiers prix d'harmonie, d'analyse musicale et d'orchestration (unanimité). C'est en 1999, après y avoir suivi l'enseignement de Jean-Sébastien Béreau, puis de Janos Fűrst, ainsi que les master-classes de Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta, David Robertson et Pascal Rophé, qu'il reçoit un premier prix de direction d'orchestre, ainsi que son Diplôme de Formation Supérieure mention très bien.

Guillaume Bourgogne est nommé en 2013 professeur à l'Université McGill (Montréal) et responsable du McGill Contemporary Music Ensemble.

Depuis 2010, il est chef principal de la Camerata Aberta (São Paulo, Brésil), avec qui il enregistre *Water mirror*, paru en mai 2012 sous le label SESC, et récompensé par le Prix Bravo! dans la catégorie musique classique.

Aux côtés du compositeur Jérôme Combier, Guillaume Bourgogne est directeur musical de l'ensemble Cairn depuis 2002. A la tête de cet ensemble, il enregistre *Pays de vent* (Motus ; Coup de cœur de l'Académie Charles Cros), *Vies silencieuses* (Æon ; Grand prix de l'Académie Charles Cros), *Lieux et Non-Lieu* (Thierry Blondeau, Æon) et *Furia* (Raphaël Cendo, Æon). Cairn fait de nombreux concerts dans des festivals de premier plan (Tage für Neue Musik, Zürich ; Why note, Dijon ; Fondation Royaumont ; Musica, Strasbourg ; Zeitgemäss, Bludenz ; Ars Musica, Belgique ; Agora, Paris ; Darmstadt Ferienkurse...). Cela témoigne de son affinité pour la musique nouvelle. Il a ainsi dirigé un grand nombre de premières mondiales, comme celles de *Seven lakes drive* et *Paludes* de Tristan Murail, *Gris cendre*, de Jérôme Combier, *Tract* de Raphaël Cendo ou *Sobre Paranambucae* de Sergio Kafejian.

En 2008, il fonde l'ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique fait se rencontrer musique savante et improvisation, musique de chambre et pièces d'orchestre, musique du répertoire et créations. L'album *Cité Folk* est paru en novembre 2011.

De 2003 à 2008, il dirige régulièrement l'Orchestre Gulbenkian (Lisbonne). Il est également invité par des orchestres comme l'Orchestre Philharmonique de Nice, l'Orchestre Philharmonique de Séoul, l'Ensemble TIMF (Corée du sud), l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, l'Orchestre de Basse-Normandie ou par des ensembles tels que Contrechamps (Genève) Court-circuit, L'Itinéraire (Paris), Sond'Ar-te electric ensemble (Lisbonne), Les Temps Modernes, L'Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon) ou Linea (Strasbourg). L'Orchestre des Lauréats du Conservatoire (CNSMDP) l'invite plusieurs fois par an pour des concerts et des enregistrements depuis 1999. A la tête de ces formations, il dirige dans toute l'Europe, et dans les grands festival festivals mondiaux : Berlin (Märzmusik), Aix-en-Provence (Festival d'art Lyrique), Lisbonne (Musica viva), Séoul, Tongyeong (Tongyeong international music festival), Luxembourg, Genève (Archipel), Mexico (Radar), Le Caire, Alexandrie, Sao Paulo et Campos do Jordão (Brésil). Il a également collaboré avec Die neue Vocalsolisten ou encore avec le Quatuor Habanera pour le disque *Mysterious morning*, récompensé par un Diapason d'or en 2001.

Guillaume Bourgogne est accompagné par Artzitude.

Op.Cit, quelques repères

Depuis 2008, l'**Ensemble Op.Cit** explore de nouveaux territoires sonores et musicaux nés de la rencontre entre la création de tradition classique et les musiques improvisées et jazz. Chaque collaboration est une nouvelle quête d'inouï et d'émotions.

La démarche de l'Ensemble, initiée par son chef et directeur artistique Guillaume Bourgogne, s'inscrit dans une ouverture au monde contemporain et ses différents modes d'expression artistique. Il s'entoure pour ses créations d'artistes évoluant dans des univers musicaux aussi divers que le jazz, les musiques électroniques ou les musiques traditionnelles, ou croisant différentes disciplines des arts vivants : danse, théâtre, arts plastiques et arts numériques.

CREATION POUR MUSICIENS ET SMARTPHONES

29 mars 2014 / Biennale Musiques en Scène / Les Subsistances / Lyon 1er

Création de Xavier Garcia pour 3 musiciens et smartphones équipés d'applications développées par le Grame.

SALON DE MUSIQUE POUR SALLE DE BILLARD

30 novembre 2013 / Biennale de Lyon / Le Bac à Traille / OULLINS (69)

Concert en écho à l'installation de Michel Aubry *Salon de Musique et Salle de Billard*

LE CABARET LUNAIRE

11 août 2013 / Festival des Nuits d'été / LEPIN-LE-LAC (73)

15 février 2014 / La Passerelle / LENTILLY (69)

25 et 26 février 2014 / Théâtre de La Renaissance / OULLINS (69)

Autour de *Pierrot Lunaire* de Schönberg, un spectacle mis en scène Pierre Meunier pour cinq musiciens, une chanteuse, un comédien et une danseuse aérienne.

OpérAAA

31 mai 2013 / Salle Genton / Lyon 8

5 juillet 2013 / Tout l'monde dehors

Revue Brechtienne, d'après l'Opéra de Quat'sous de Kurt Weill

Musique de Kurt Weill et Alice Perret

DUAL RITUAL

8 décembre 2012 / Impromptus de L'Espace Malraux / 73000 CHAMBERY

28 mars 2014 / **Biennale Musiques en Scène / Musée des Moulages / Lyon 3e**

Compositions de Samuel Sighicelli et Emmanuel Scarpa pour quatuor à cordes, quatuor de cuivres et trio clavier/contrebasse/batterie

CAGE'S SATIE - 3 concerts avec les Solistes de Lyon-Bernard Tétu

29 septembre 2012 / MAC Musée d'Art Contemporain de Lyon et CNSMD de Lyon

En contrepoint à l'expo Cage's Satie : Composition for Museum

CITE FOLK

14 juin 2013 / Théâtre de Givors (69)

17 septembre 2011 / Biennale d'Art Contemporain / Kiosque Veduta / VAULX EN VELIN (69)

29 novembre 2011 / La Source / FONTAINE /

13 janvier 2012 / Le Périscope - Lyon 2ème / concert de sortie de l'Album

Compositions de Luciano Berio, Emmanuel Scarpa, Pascal Berne et Fred Escoffier et Guilhem Meier

NATURALE

juillet 2011 / Création Tout l'monde dehors – Lyon (69)

Compositions et arrangements Luciano Berio, Emmanuel Scarpa, Frédéric Escoffier, Brice Berrerd

SOUFFLES

Aout 2010 / Festival des Nuits d'Eté / Chambéry (73)

reprise en 2011 au NTH8 (Lyon) et au Centre Culturel Théo Argence Saint-Priest

Debussy, Eötvös, compositions / réactions par Op.Cit trio (Berrerd-Escoffier-Scarpa)

CONCERT EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

mars 2009 / création Salle Molière (Lyon)

février 2012 / reprise au Théâtre de Vénissieux

Œuvres de Berlaud, Coltrane, Delage, Ellington, Ravel, Reich, Scarpa et Stockhausen

Contacts

Association Léiopolis

Maison Kourouma
36 cours Général Giraud
69001 Lyon – 09 81 89 69 26
op.cit@op.cit-ensemble.fr
Licences 2-1067545 / 3-1067546

Direction Artistique

Guillaume Bourgogne / 04 78 28 09 61 / gbourgogne@op.cit-ensemble.fr

Administratrice de production

Hélène Le Touzé / 06 89 16 64 00 / helene.letouze@op.cit-ensemble.fr

Presse / Diffusion

Marie Dandrieux / 09 75 76 85 61 / communication@op.cit-ensemble.fr

Rhône-Alpes Région

L'ensemble Op.Cit est soutenu par la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.
Symétrie est partenaire de l'Ensemble