

VOCELLO

Henri Demarquette Violoncelle
Ensemble Vocal **Sequenza 9.3**
Catherine Simonpietri Direction

sequenza 9.3
Catherine Simonpietri

vocello

CONTACT DIFFUSION
SEQUENZA 9.3
CLAIRE LEROUX / 06.08.26.89.70
production@sequenza93.org

VOCELLO... Contraction fusionnelle de voce et de cello, vocello est un mot inventé par Henri Demarquette qui ne figure pas encore au dictionnaire.

Il désigne la **rencontre inédite entre chœur a cappella et violoncelle solo**,
rencontre qui a donné naissance depuis 2013 à un répertoire nouveau :

Eric Tanguy, Philippe Hersant, Thierry Escaich, Justé Janulyté (présents sur le disque)
mais également **Eric Montalbetti** (création 2018), **Alexandre Gasparov, Patrick Burgan** notamment,
ont répondu présents et ont apporté leurs pierres précieuses à l'édification d'un répertoire quasiment inédit.

En écho à cette modernité, le projet s'est aussi construit en puisant librement son **inspiration**
dans les musiques anciennes à travers des arrangements de pièces
de **Henry Purcell, Jean Ockeghem, Gregorio Allegri, John Dowland**.

L'originalité et la qualité de Vocello suscite à chaque représentation un grand enthousiasme du public ; les vibrations entremêlées des voix des chanteurs de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 et du violoncelle d'Henri Demarquette touchent chacun profondément.

Une aventure qu'**Henri Demarquette** partage depuis l'origine avec **Catherine Simonpietri**
et les chanteurs de l'**Ensemble vocal Sequenza 9.3**.

Ensemble qu'ils se sont lancés vers **un nouveau style concertant**, dans le sens de se concerter et non d'un concerto classique. Le violoncelle, si souvent associé à la voix humaine, trouve ainsi un écrin des plus harmonieux entouré des voix dont sa tessiture parcourt tout l'ambitus. Il se fait parfois homme (basse), parfois femme (soprano), et toutes les nuances de gris.

« Vocello est né d'un désir de liberté . De la liberté de créer et de susciter la création. De créer une formation nouvelle réunissant le violoncelle et le chœur. La liberté d'évoluer au milieu d'un monde inédit de sonorités, d'échapper aux formations traditionnelles, convenues, et ainsi de faire surgir de nouveaux liens d'amitié, d'inattendus partages et des combinaisons inusitées. La liberté de créer un nouveau répertoire avec les plus grands compositeurs de notre temps. De leur parler... librement, d'élaborer, d'échanger avec eux. Et puis, de passer du rêve à la réalité. De prendre la liberté par caprice, voire égoïsme, de s'approprier respectueusement des pages éternelles de musiques anciennes auxquelles les instrumentistes modernes n'ont traditionnellement pas accès. La liberté de ressentir cette joie rare de toucher de purs joyaux qui brillent parfois aux confins de la galaxie musicale. De choisir de nouveaux textes à mettre en musique, de nouveaux thèmes, de nouvelles fantaisies nées de l'imagination de chacun. Enfin, la chance pour un instrumentiste de tutoyer la liberté suprême qu'est la voix, l'instrument intégré au corps humain, la nature même. Cellule génératrice de la musique, la voix échappe au moindre mécanisme et surtout à la moindre datation. La voix, c'est l'universalité et l'universalité c'est la liberté de toucher tout un chacun dans l'espace et dans le temps. Vocello est tout ce voyage vers des terres vierges, des climats nouveaux et leurs fruits à goûter. C'est l'aventure permanente. »

HENRI DEMARQUETTE

VOCELLO, le disque... un programme type mais adaptable en fonction des envies

Programme pour 14 chanteurs, violoncelle et chef de chœur

Henry Purcell (1659–1695)

When I laid in earth – Extrait de Didon et Enée – 4’

(Arrangement François Saint-Yves)

John Tavener (1944–2013)

Svyati – 12’

Johannes Ockeghem (1420 –1497)

Déploration sur la mort de Gilles Binchois – 6’

Eric Tanguy (1968)

Stabat Mater – 12’

– ENTRACTE –

John Dowland (1523–1626)

Flow my tears – 5’

(Arrangement François Saint-Yves)

Thierry Escaich (1965)

Night’s Birds – 10’

Jacob Clemens non Papa

O Souverain Pasteur et Maistre – 2’30

Philippe Hersant (1948)

Métamorphoses – 15’

Juste Janulyte (1982)

Plonge – 9’

VOCELLO, le disque

Sorti en mars 2017 chez DECCA/Universal

Enregistré au Collège des Bernardins (Paris)

FFFF Télérama, Choc Classica, Choix de
France Musique, Clef Resmusica...

« J’ai le grand privilège de travailler et partager la musique avec Catherine Simonpietri et son ensemble vocal Sequenza 9.3. Catherine est avant tout une artiste généreuse dont le but premier est de transmettre l’émotion et la profondeur de la musique. C’est aussi une musicienne hors pair qui aborde chaque œuvre sous tous ses aspects avec rigueur, maîtrise et imagination. Elle est également un meneur d’hommes qui sait obtenir de ses musiciens le même désir d’exigence et de dépassement de soi de la manière la plus naturelle, respectueuse et collégiale qui soit. »

Henri Demarquette

Du projet expérimenté au cours de nombreux de concerts est née la réalité de cet enregistrement qui s'écoute comme une histoire, s'entend comme un roman, avec son incipit et son explicit. **Le programme commence avec la mort de Didon de Purcell et se conclut par une ouverture avec Plonge de la lituanienne Juste Janulyte.**

Après Purcell, la mort rôde toujours dans *Svyati*, de Tavener, dédié à la mémoire de son ami John Williams, puis dans *La Déploration sur la mort de Gilles Binchois* d'Ockeghem, hommage d'un compositeur à un de ses pairs. Elle devient pathétique, insupportable, avec les larmes de Marie pleurant son fils dans le *Stabat Mater* d'Éric Tanguy écrit sur un poème de Philippe Le Guillou. Si les larmes coulent encore dans le *Flow My Tears* de Dowland, la mort a quitté la scène : ce sont les larmes d'une détresse implacable qui emprisonne telles les serres d'un aigle. Plongé au début dans l'obscurité, *Night's Birds* de Thierry Escaich marque une progression vers la vie et s'éclaire peu à peu pour finir dans la lumière. Jacob Clemens non papa nous rappelle à l'ordre de la réalité avec une *Ô Souverain Pasteur et Maître* très profane : il faut nourrir son corps pour vivre. *Métamorphoses* de Philippe Hersant, dont les textes ont été écrits par des détenus, raconte la liberté, contre l'enfermement, le jour, contre la nuit. Avec la pièce de Juste Janulyte on plonge dans l'au-delà, l'intemporel : nous voici dans l'apesanteur, parvenu au bout de ce chemin initiatique qui nous a mené de l'ombre à la lumière.

// A propos du disque / Nathalie KRAFFT

La collaboration de SEQUENZA 9.3 et d'Henri Demarquette...

VOCELLO EN CONCERT DEPUIS 2013

Avec les pièces enregistrées et aussi d'autres créations de Patrick Burgan, Florentine Mulsant, d'Alexandre Gasparov, Robert Ingari

A été entendu à la Philharmonie de Paris, à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, au Festival de Sully et du Loiret, au Festival du Périgord Noir, au Festival de l'Epau, au Festival de Pâques d'Aix en Provence, au Festival de Murten (Suisse), au Collège des Bernardins...

METAMORPHOSES, le programme voix et violoncelle créé en 2013 au Festival Ombres et Lumière de Clairvaux, programme soutenu par la Ffabrique Nomade

PROGRAMME AVEC LA CREATION DE LA PIECE DE PHILIPPE HERSANT, l'arrangement du Purcell et de Dowland, le STABAT MATER d'Eric Tanguy.

A été entendu au Festival de La Chaise-Dieu, aux Traversées de l'Abbaye de Noirlac, au Festival des Forêts, au Festival International de Besançon, au Septembre Musical de l'Orne, aux Flâneries Musicales de Reims...

MUSIQUES | CLASSIQUE

VOCELLO

MUSIQUE CHORALE ET VIOLONCELLE
**HENRI DEMARQUETTE (VIOLONCELLE), ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3,
CATHERINE SIMONPIETRI (DIRECTION)**

Vocello ? Un programme de créations sur mesure, qui conjugue violoncelle et voix, passé et présent. Sous la houlette d'Henri Demarquette.

fff

Comment réagit un violoncelliste féru de chant choral qui veut marier la voix de son instrument à celles des humains, mais constate que le répertoire pour chœur a cappella et violoncelle solo se réduit à presque rien ? Soit il se résigne et passe à autre chose, soit il s'appelle Henri Demarquette et lance en 2013 un programme ambitieux de création musicale baptisé Vocello, en collaboration avec l'ensemble vocal Sequenza 9.3 et sa directrice musicale, Catherine Simonpietri. Conçues sur

mesure par des compositeurs choisis « au coup de cœur, à l'amitié, à l'admiration », financées sans subventions grâce au mécénat et à un fonds de dotation, les œuvres nouvelles ont vocation à circuler et à être reprises par d'autres musiciens. Sur les dix déjà inscrites au catalogue, cet enregistrement en propose quatre, créées entre 2013 et 2016 : *Métamorphoses*, de Philippe Hersant, inspiré par les poèmes de détenus de la maison centrale de Clairvaux ; *Stabat Mater*, d'Eric Tanguy, sur des vers de Philippe Le Guillou ;

Plonge, de Justé Janulyté, d'après Baudelaire ; et la plus récente, *Night's Birds*, de Thierry Escaich, qui fait dialoguer deux chansons antagoniques de John Dowland, et dont on a raconté en feuilleton le processus de création sur Télérama.fr ¹. Elles sont ici mises en relation, comme il est d'usage dans les concerts Vocello, avec des pièces de musique ancienne (Purcell, Dowland, Ockeghem...) arrangées pour violoncelle et voix. S'y ajoute la seule œuvre contemporaine qui ne vienne pas d'une commande : *Svyati*, de John Tavener (1995).

Dubouleversant lamento de la Didon de Purcell, qui ouvre l'album, à l'ambiance surnaturelle de *Plonge*, qui le referme, l'enchaînement des pièces se fait très simplement, selon un fil narratif intemporel qui traite de la mort, du deuil, de la reconquête du quotidien, de l'espoir d'un au-delà... Les arrangements sont aussi convainquants et inventifs que les créations, les timbres s'allient tandis que les époques fusionnent, la diversité des modes de jeux surprend et séduit. En harmonie ou en confrontation avec les voix humaines, le violoncelle chaleureux d'Henri Demarquette fournit une matière en constante transformation, dense ou fluide comme du métal en fusion. Déployés en plusieurs configurations, les chanteurs de Sequenza 9.3 jonglent avec maestria entre les mots, les phonèmes et les sons. Plus qu'une expérience, un voyage original et envoûtant.

— **Sophie Bourdais**

¹ Télérama.fr/tag/vocello/
| 1 CD Decca.

Le violoncelliste et sa complice, Catherine Simonpietri.

BEAU GESTE

Un florilège de musiques chorales a cappella, par l'audacieux ensemble Accentus.

Chœur de chambre fondé il y a vingt-cinq ans par Laurence Equilbey, **ACCENTUS** excelle dans l'exercice impitoyable qu'est le chant choral a cappella. A défaut d'être exhaustif, ce coffret offre un bon résumé de la qualité, de l'éclectisme et des audaces du chœur, qui fit dès 2003 un carton avec ses *Transcriptions*, adaptations pour

chant choral d'œuvres de Barber, Mahler, Bach, Chopin, Ravel... transcrites avec goût, imagination, et la complicité de compositeurs d'aujourd'hui, comme les Français Gérard Pesson et Franck Krawczyk.

Il montre aussi la plasticité linguistique et esthétique de ces chanteurs-chercheurs, qui décortiquent chaque univers avant de s'y installer, rendant ainsi uniques le poignant *Soir de neige* de Francis Poulenc, le rare et complexe *Deutsche Motette* de Richard Strauss (avec le Chœur de la radio lettone), les *Vêpres* de Serge Rachmaninov (avec le Chœur de chambre Eric Ericson)...

Non content de poursuivre ses concerts (on l'entendra notamment en mai dans l'auditorium flambant neuf de la Seine musicale) et enregistrements, Accentus vient d'inaugurer – autre beau geste – son Cen (centre de ressources dédié à l'art choral) ¹, pour diffuser et partager gratuitement, auprès des professionnels comme des amateurs, les savoir-faire et le matériel artistique et pédagogique rassemblés depuis sa naissance. — **S.Bo.**

¹ www.cen-erda.fr

| Accentus, *The A Cappella Recordings*, coffret 5 CD Naïve **fff**.

HENRI DEMARQUETTE, violoncelle

« Musicien passionné et personnalité aux facettes multiples, Henri Demarquette joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde; pas un de ses coups d'archet ne laisse indifférent car il réveille l'inconscient de la musique » O. Bellamy (Le Monde de la Musique).

Henri Demarquette, né en 1970, entre à 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il étudie avec Philippe Muller et Maurice Gendron. Titulaire d'un Premier Prix à l'unanimité, il travaille également avec Pierre Fournier et Paul Tortelier, puis, avec Janos Starker à Bloomington aux États-Unis. Sa carrière prend un essor international qui le conduit dans de nombreuses capitales accompagné des plus grands orchestres français ou étrangers ou en compagnie de ses partenaires pianistes privilégiés : Boris Berezovsky, Michel Dalberto, Jean-Bernard Pommier, Fabrizio Chiovetta, Vanessa Benelli-Mosell ou Jean-Frédéric Neuburger.

Henri Demarquette joue également en duo avec l'accordéoniste Richard Galliano un programme éclectique s'étendant de Bach à Galliano. En 2014, ce duo a créé "Contrastes" pour accordéon, violoncelle et orchestre composé par Richard Galliano. Il fonde en 2015 le quatuor à cordes « Philia Europa » composé de Augustin Dumay, Svetlin Roussev et Miguel da Silva. Il est le créateur du concerto pour violoncelle de Michel Legrand qui fait l'objet d'un enregistrement sous le label Sony avec l'Orchestre Philharmonique de Radio-France dirigé par Mikko Franck.

Henri Demarquette est l'initiateur de « Vocello », une formation originale pour violoncelle et chœur a cappella avec l'Ensemble Vocal Sequenza 9.3. Ce programme réunit des œuvres de la Renaissance en regard de musiques contemporaines. Depuis 2012, de nombreuses œuvres nouvelles ont été composées pour cette formation. Courant 2016 « Vocello » a été en résidence au Collège des Bernardins

Depuis 2012, il est invité par Michel Onfray à intervenir dans le cadre de l'Université Populaire de Caen. En compagnie de Jean-Yves Clément, essayiste, poète, musicien, il évoque divers aspects de la musique sous forme de causeries-conférences. Cette ouverture d'esprit se reflète dans une discographie éclectique, couronnée de nombreuses distinctions en France et à l'étranger.

Henri Demarquette a reçu de l'Académie des Beaux-Arts le Prix de la Fondation Simone et Cino del Duca. Il joue « le Vaslin », violoncelle créé par Stradivarius en 1725, confié par LVMH/Moët Hennessy Louis Vuitton.

L'Ensemble SEQUENZA 9.3

Ensemble vocal aux combinaisons multiples, les chanteurs qui composent Sequenza 9.3 sont des solistes professionnels. Si leur parcours artistique croise la scène lyrique, tous ont choisi de servir et partager avec passion l'art vocal d'aujourd'hui.

La qualité vocale et la dimension artistique de chacun, le travail de précision qu'ils mènent sous la direction exigeante et généreuse de Catherine Simonpietri, leur engagement fidèle au sein de Sequenza 9.3 ont contribué à donner aux interprétations de l'ensemble relief et finesse.

A la recherche d'un idéal esthétique, Catherine Simonpietri articule le projet artistique de l'Ensemble à travers la création, élan vital d'aujourd'hui, et la tradition, héritage d'un patrimoine fondateur.

Sa recherche se nourrit de rencontres avec des créateurs et des interprètes de notre temps : compositeurs, instrumentistes, chorégraphes, circassiens, artistes du monde du jazz et de la musique populaire...

Transmettre, explorer de nouvelles voies, éveiller et cultiver le goût de tous, telles sont les ambitions des artistes de Sequenza 9.3.

Depuis 1998, Sequenza 9.3 a interprété plus de 60 créations...

Philippe Hersant, Ondrej Adámek, Alessandros Markeas, Eric Tanguy, Dai Fujikura, David Neerman, Juste Janulyte, Esa-Pekka Salonen, Aurélien Dumont, Edith Canat de Chizy, Patrick Burgan, Vincent Paulet, Suzanne Giraud, Thierry Escaich, Stéphane Leach, Laurent Durupt, Alexandre Gasparov, ...

... et collaboré avec de multiples musiciens et artistes du spectacle vivant

Henri Demarquette (violoncelle), Bertrand Chamayou (piano), Svetlin Roussev (violon), Blanca Li (danse), Pascal Gallois (basson), Jonas Vitaud (piano), Noémie Lvovsky (cinéma), Florent Jodelet (percussions), Le Cabaret Contemporain, « Les siècles » (orchestre), Nikolaus (cirque), Eric Lebrun (orgue), Michel Marre (trompette), Marie-Claire Alain (orgue), Franck Tortillier (vibraphone), l'Orchestre National d'Ile-de-France, Krystell Warren (soul), Marie-Claire Legay (piano), Mah Damba (musiques du monde), Christine Plubeau (viole de gambe), Quatuor Diotima, Fred Frith (rock), Nicolas Frize (performer), Thomas Lacôte (orgue), Gaëtan Levêque (cirque), Miguel Da Silva (alto), Enrique Morente (flamenco), Lansiné Kouyaté (balafon), Jeff Cohen (piano), Raphaël Pidoux (violoncelle)...

Fort de ses vingt années d'expérience, l'ensemble vocal Sequenza 9.3 est reconnu pour son exigence artistique. Les festivals et salles de concerts les plus renommés peuvent en témoigner aujourd'hui.

Quelques lieux qui ont accueilli nos concerts // le Théâtre du Châtelet, la Philharmonie de Paris, le Théâtre National de Chaillot, la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, l'Abbaye de Royaumont, l'Abbaye de Noirlac, l'Abbaye de l'Epau, l'Abbaye de Clairvaux, le festival Septembre Musical de l'Orne, le Festival Présences (Radio France), le Festival d'Ile-de-France, le Festival de Saint-Denis, le Festival d'Auvers-sur-Oise, le Festival de Saint-Riquier, Les Flâneries musicales de Reims, le Festival Messiaen (La Grave), le Festival du Périgord Noir, le Festival Afri-color, le Festival de Sully et du Loiret, le Festival des Forêts, Classique au vert, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, la saison de l'Orchestre national de Lille, le Festival de musique et le Concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon, le Festival de La Chaise-Dieu, ... et à l'étranger en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, au Canada.

L'ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. Il est accueilli en résidence par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son développement. Certains programmes reçoivent le soutien de Musique Nouvelle en Liberté, de l'Adami ou de la Spedidam. Il fait partie du réseau Futurs Composés.

Catherine SIMONPIETRI

Diplômée du Conservatoire Royal du Grand-Duché de Luxembourg et de l'École Internationale de Chant choral de Namur (Pierre Cao), Catherine Simonpietri se perfectionne auprès de Frieder Bernius, John Poole, Erik Ericson, Hans Michael Beuerle et Michel Corboz.

Titulaire du Certificat d'Aptitude de Direction d'ensembles vocaux, elle enseigne au CNSM de Paris depuis 2001, au CRR d'Aubervilliers/La Courneuve, ainsi qu'au Pôle Sup'93.

En 1995, elle participe à la création de la Mission Chant Choral de la Seine-Saint-Denis, structure destinée à développer le chant choral dans ce département en articulant formation, création et diffusion, avant d'en assumer la direction pédagogique et artistique.

Passionnée par la création artistique contemporaine, elle crée en 1998 l'ensemble vocal professionnel Sequenza 9.3 avec lequel elle développe une politique musicale exigeante et ouverte sur les différentes esthétiques du XXe et XXIe siècles.

Chef invitée du National Chamber Choir en Irlande, du chœur de chambre de la Radio Flamande, du chœur de chambre de Radio-France, du chœur de chambre du Québec, de l'Ensemble Arslys Bourgogne, du Festival International de Musiques Sacrées de Fribourg, du Gächinger Kantorei Stuttgart, elle a également fait partie du jury du concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon

Un « Vocollo » enchanteur

Orléans

Concert de toute beauté, ce samedi, en l'église Saint-Pierre du Martroi d'Orléans, dont la voûte est, pour l'occasion, merveilleusement peinte d'effets lumineux.

Avec ce programme «Vocollo», voici la passionnante conjugaison du violoncelle et de la voix, l'écoute parfaite entre Henri Demarquette et l'ensemble vocal Sequenza 9.3 placé sous la direction artistique de Catherine Simonpietri. L'une des réussites de ce programme est de permettre d'écouter, au fil d'un concert d'une harmonieuse intensité, des œuvres de musique ancienne mais aussi des pièces contemporaines.

Palestrina, Josquin Des Prés côtoient ainsi, en première partie, des pièces de Greif, Hersant et d'Éric Tanguy. En seconde partie de concert, on aimera, notamment, « L'archipel des

VIOLONCELLE. Merveilleux accord entre les voix et la musique d'Henri Demarquette. FRANK LE ROUX

saisons » de Patrick Burgan, composition aux multiples mouvements.

Merveilleux est ici l'accord entre les voix des sopranos et la profondeur

chantante du son d'Henri Demarquette, archet d'union entre toutes les parties. Soulignons enfin que le festival, lors de ce concert spirituel invitant à la méditation, vient de

connaître son premier instant de grâce avec l'émouvant et pur « When I am laid in earth », de Purcell. ■

J.-D. B.

Catherine Simonpietri et Henri Demarquette. © Ugo Ponte - ONL

Henri Demarquette et l'ensemble Sequenza, un régal sans pareil pour les oreilles et l'esprit

Mardi 11 mars, 12h30, le soleil ne fait pas défaut, les mélomanes non plus qui ont vite fait d'envahir les travées du grand auditorium du Nouveau Siècle, à Lille, pour un de ces nouveaux « concerts flash » de l'Orchestre national de Lille dont l'audience va grandissant, à la vitesse du bouche à oreille.

En lieu et place de déjeuner (peut-être pris sur le pouce avant ou après), ils ont eu droit à un régal de musique instrumentale et vocale dans une configuration inédite. Côté instrument le violoncelle d'Henri Demarquette, côté voix le chœur a capella de l'ensemble Sequenza 9.3 de Catherine Simonpietri et au point de rencontre des choristes et du violoncelliste un plaisir prodigué sans pareil : quarante-cinq minutes inouïes de subtilité et de raffinement musical.

On retiendra tout particulièrement le « Svyati » du compositeur anglais John Tavener (décédé l'an dernier), sorte de lent cheminement au plus profond de l'âme humaine, longues tenues vocales et entrelacs de superpositions sonores instrumentales et vocales qui vous laissent en suspens ; le « Miserere » d'Allegri (1630) avec ses ornements dans l'extrême aigu magnifiquement interprétés ici par trois sopranos ; ou encore les « Métamorphoses » plus profanes, aux accents parfois cocasses, de Philippe Hersant.

Ce vendredi 21 mars, l'ONL propose « Inédits russes » (Tchaïkovski, Tanaïev) par l'orchestre et le Chœur régional Nord-Pas-de-Calais, sous la direction du chef ukrainien Kirill Karabits.

PK

« Les sonorités du chœur que dirigeait ma mère ont bercé mon enfance. C'est donc bien avant que ma carrière ait pris sa dimension actuelle, qu'un profond désir m'a poussé à associer les voix humaines à celle du violoncelle. »

Le violoncelliste Henri Demarquette évoque par ces mots la naissance du projet « Vocello », qui l'associe aux douze voix de l'Ensemble Vocal Sequenza 9.3 de Catherine Simonpietri. Bien plus qu'un album cross-over, ce disque « Vocello » propose à la fois des arrangements originaux d'œuvres pré-existantes (signés François Saint-Yves), et, c'est la raison d'être du projet, des créations originales, composées tout spécialement pour l'occasion.

Du baroque de Purcell (Lamento de Didon et Enée) à la « première » renaissance d'Ockeghem (Déploration sur la mort de Gilles Binchois), en passant par Dowland (Flow my tears) et Clemens Non Papa (Ô Souverain, Pasteur et Maistre), les adaptations avec violoncelle d'œuvres entièrement chorales renforcent paradoxalement l'évidence d'une ligne vocale immédiate, pure et simple. Une marche vers la musique d'aujourd'hui est franchie avec les couleurs orientalistes et funèbres du Svyati de John Tavener (1944-2013), dont le hiératisme semble briller dans l'obscurité ambiante.

Mais le cœur du programme de « Vocello » se situe dans un corpus de créations en devenir, faisant ainsi figurer au sein de ce programme quelques unes des (déjà) multiples commandes de l'effectif. Tout d'abord le Stabat Mater d'Eric Tanguy (né en 1968) sur un texte original de Philippe Le Guillou. Dans cette nouvelle pièce, le compositeur développe des harmonies rampantes dans une modalité évoluant souvent par chromatismes, avec un violoncelle avant tout lyrique et théâtral. Tandis que le Night's Birds de Thierry Escaich (né en 1965), composé en regard de Flow my Tears et de Can she excuse my wrongs de Dowland (réutilisation des textes et de bribes mélodiques) travaille lui aussi sur la notion de contrastes, toutefois de manière encore plus exacerbée. De l'éruptive section initiale au calme éthéré et poignant de l'ascension finale, cette nouvelle œuvre du compositeur primé cette année pour la quatrième fois aux Victoires de la Musique Classique nous emmène dans des paysages denses et changeants, d'une impressionnante et redoutable virtuosité d'écriture. Pour ses Métamorphoses, Philippe Hersant (né en 1948) utilise pour la seconde fois les textes des détenus de la prison centrale de Clairvaux (après ses Instants Limites pour chœur de chambre et instruments ad libitum, de 2012). Véritable spécialiste de l'écriture d'œuvres pour instruments solistes et chœur, Hersant livre ici une partition pleine d'harmonies douces-amères, en forme de soleils mouillés. Tout l'univers du compositeur se trouve ici concentré, jusqu'au « violoncelle-viole de gambe » de la cinquième des sept miniatures qui composent l'œuvre.

Mais en ce qui nous concerne, la vraie découverte, le joyau caché de cet album se situe en toute fin de programme, avec Plonge, de la compositrice lituanienne Juste Janulyte (née en 1982). Basé sur deux vers de L'Avertisseur de Charles Baudelaire (« Plonge tes yeux dans les yeux fixes / des Satyresses ou des Nixes »), Plonge utilise volontiers peu de mots, le plus souvent insaisissables, au profit d'une écriture purement harmonique se déroulant par nappes évoluant lentement, partant de sonorités fragiles et acides, dans la première partie de l'œuvre au climat faussement ligetien, jusqu'à ce que ces harmonies ténues se détendent, se distendent même, pour finir dans la plus pure volupté de « clusters diatoniques », dans une communion de l'extase.

« Vocello » est appelé à devenir un véritable corpus d'œuvres pour violoncelle et voix, qui n'a pour but que de se développer, telle une plante qui naît et grandit. Au vu de sa qualité, on ne peut que lui souhaiter un avenir prospère !

Vocello... Contraction fusionnelle de voce et de cello, vocello est un mot inventé par **Henri Demarquette** et qui ne figure pas encore au dictionnaire. Il désigne la rencontre inédite entre chœur a capella et violoncelle solo, rencontre qui a donné naissance depuis 2013 à un répertoire nouveau, comme seul un tempérament aussi imaginaire et débridé que celui de **Demarquette** pouvait concevoir.

Le vendredi 17 mars 2017

Vocello - Henri Demarquette et l'ensemble Sequenza 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri

Sortie CD le 17 mars 2017 chez Decca. Nouvel album, nouveau répertoire quasiment inédit. Vocello...

Contraction fusionnelle de voce et de cello, vocello est un mot inventé par Henri Demarquette qui ne figure pas encore au dictionnaire.

Une aventure que **Henri Demarquette** partage depuis l'origine avec **Catherine Simonpietri** et les chanteurs de l'ensemble vocal **Sequenza 9.3** et c'est ensemble qu'ils se sont lancés vers un nouveau style concertant, dans le sens de se concerter et non d'un concerto classique. Le violoncelle, si souvent associé à la voix humaine, trouve ainsi un écrin des plus harmonieux entouré des voix dont sa tessiture parcourt tout l'ambitus. Il se fait parfois homme (basse), parfois femme (soprano), et toutes les nuances de gris. De nouveaux fruits à goûter, vous dis-je.

Le projet s'est construit pas à pas, en passant commande aux plus grands compositeurs d'aujourd'hui de pièces pour chœur et violoncelle soliste. **Eric Tanguy**, **Philippe Hersant**, **Thierry Escaich**, **Juste Janulyte** notamment, ont répondu présents et ont apporté leurs pierres précieuses à l'édification d'un répertoire quasiment inédit. En effet, les doigts d'une seule main suffiraient presque à compter les œuvres existant déjà pour violoncelle et chœur a capella, *Svyati*, la pièce du britannique **John Tavener** et figurant page 2 écrite en 1995 étant l'une d'elles. En écho à la modernité, le projet s'est construit aussi en puisant librement son inspiration dans les musiques anciennes à travers des arrangements pour violoncelle et chœur a capella de pièces, entre autres, de **Henry Purcell**, **Jean Ockeghem**, **Jacob Clemens non papa**, **John Dowland**.