FESTIVAL INVENTIO, dim 18 oct 2026. Quatuor Kandinsky. HAYDN, MOZART, MARILLIER [création de Zodiaque-L’arc noir]

Pour son dernier concert [programme de clôture], le Festival INVENTIO 2026 souligne la place particulièrement inspirante de la musique dans l’œuvre du peintre Kandinsky. Programme riche et complet pour cette ultime cession… Faisant dialoguer les arts… entre sons et couleurs.

D’abord [**à 16h**], conférence rencontre par **Léo Marillier** sur le rôle inspirant de la musique dans la peinture de Kandinsky ; puis concert [**à 17h**] par le **Quatuor Kandinsky**. Au programme, Quatuors de Haydn, Mozart et aussi la nouvelle pièce de Léo Marillier [inspirée de Kandinsky] : » *Zodiaque – l’arc noir* « …

_____

Festival INVENTIO
KANDINSKY : peinture & musique
Dimanche 18 octobre 2026
DONNEMARIE-DONTILLY,
Eglise Notre-Dame de la Nativité [77]

Au coeur des couleurs de KANDINSKY et du groupe du Cavalier Bleu,
avec le Quatuor KANDINSKY

Hannah Kandinsky, violon
Israel Gutiérrez Vildosola, violon
Ignazio Alayza, alto
Antonio Gervilla Díaz, violoncelle

Conférence à 16h
Concert à 17h

Réservez vos places directement sur le site du festival Inventio 2026 :
https://www.inventio-music.com/

AVANT CONCERT
Clés d'écoute avec Léo Marillier
« *Musique, guide principal de Vassily Kandinsky pour inventer sa peinture* »

A 16h, dans le cloître, Léo Marillier, violoniste, compositeur et directeur artistique d'INVENTIO, donne quelques clés pour entrer dans l'univers de Kandinsky et comprendre la place essentielle que la musique occupait dans sa pensée artistique. La rencontre sera aussi l'occasion de découvrir comment Léo Marillier a composé Zodiaque – L'Arc noir à partir du tableau L'Arc noir de Kandinsky : comment traduire en sons des formes, des couleurs, des tensions, des mouvements ?

CONCERT
A 17h, la peinture et la musique se retrouvent sur scène, avec le Quatuor KANDINSKY

Les œuvres de Vassily Kandinsky et du groupe du Cavalier bleu avec :

HAYDN, Quatuor La Grenouille

MOZART, Quatuor La Chasse

Léo MARILLIER, Zodiaque – L’Arc noir, création 2026 soutenue par la SACEM.

Un quatuor comme une constellation : quatre instruments, quatre voix, un même espace de création.

Et pour prolonger la soirée autrement : **buffet gourmand offert** dans le cloître ou à la mairie (selon météo).

Plus d’infos sur le Quatuor Kandinsky :
https://www.kandinskyquartet.com/about

_____

FESTIVAL INVENTIO 2026. LONGUEVILLE (77), ven 11 sept 2026 : Stravinsky, Schubert, Szymanowski… Léo MARILLIER, violon – Anton GERZENBERG, piano

NOUVELLE ESCALE en septembre… Le Festival INVENTIO reprend du service pour cette rentrée de septembre 2026 ; le violon et le piano deviennent les protagonistes d'un conte musical, entre mythes, métamorphoses, créatures imaginaires. Fidèle à la thématique générique de cette édition 2026, le programme déroule un somptueux bestiaire musical : place dans ce concert aux « *fabuleux et mythiques animaux* ».

Pour ce faire, les deux artistes ont choisi la musique de Schubert et Szymanowski, mise en regard des photographies de **Nadine Villiers**, dans une scénographie où le réel et l'imaginaire se répondent. Et, au cœur de ce bestiaire, l'Oiseau de feu de Stravinsky fait surgir la figure flamboyante de l'oiseau mythique, entre enchantement et métamorphose.

Léo MARILLIER, violon – Anton GERZENBERG, piano
CONCERT IMMERSIF
Vendredi 11 septembre 2026, 20 h
Chapelle de Lourps · Longueville (77)

RÉSERVEZ VOS PLACES directement sur le site du Festival INVENTIO 2026 :
https://www.billetweb.fr/inventio2026?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=rentre%202026

programme

Igor Stravinsky L’Oiseau de feu, extraits

Franz Schubert Fantaisie en ut majeur D.934

Karol Szymanowski Mythes, op. 30

les artistes

Anton GERZENBERG, piano
Né à Hambourg en 1996, Anton Gerzenberg remporte en 2021 le prestigieux Premier Prix du Concours Géza Anda de Zurich. Présenté comme « Great Talent » au Wiener Konzerthaus de 2022 à 2024, il a reçu en 2024 le Martha Argerich Steinway Prize.

Léo MARILLIER, violon
Né à Provins en 1995, violoniste d’une rare polyvalence, compositeur et chercheur, Léo Marillier mène une carrière internationale d’interprète et de créateur, engagement récompensé en 2022 par le Prix Enesco de la SACEM. En janvier 2021, il intègre le prestigieux Quatuor Diotima, l’une des formations de musique de chambre les plus demandées au monde. Il développe depuis dix ans en Seine-et-Marne avec INVENTIO une démarche où la musique dialogue avec les lieux, les images et d’autres formes artistiques. Il en assure depuis la première édition, la direction artistique.

LE LIEU

Soirée à **la Chapelle de Lourps** – À la musique et aux images s'ajoute le plaisir de découvrir ou de retrouver la Chapelle de Lourps (et ses superbes peintures murales), nichée dans un écrin de verdure à quelques kilomètres de Provins. Rituel du festival : la soirée se prolongera autour d'**un après-concert gourmand** offert dans le parc de la chapelle.

PLUS D'INFOS : https://provins.net/decouvrir-visiter/destination-le-provinois/chapelle-de-lourps/

ANIMMUSICAL
inventio
Edition n°11 2026

www.inventio-music.com

Concert immersif

Léo Marillier, violon
Anton Gerzenberg, piano

crédit : Franck Jaillard

Stravinsky, L'oiseau de feu

Schubert, Fantaisie en do majeur
Szymanowski, Mythes op.30

vend. 11 Septembre

Chapelle de Lourps
Longueville 77650

Concert : 20 h
Après-concert offert

Achetez vos billets en ligne
www.billetweb.fr/inventio2026

Infos : 01 64 01 59 29
resaconcert@orange.fr

Entrée de 5 à 18 €

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

vidéo

Anton Gerzenberg, piano – Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 (2023) / Performance on January 22, 2023 of Rachmaninoff’s Second Piano Concerto at the Müpa Budapest with Miskolc Symphony Orchestra under the baton of Levente Török.

_____

---

(77) 11ème FESTIVAL INVENTIO : « Anim music al », les 3 avril, 29 et 30 mai, puis 6, 14, 27 juin, 11 sept et 18 oct 2026 (Seine-et-Marne)

La Faune et Flore à la source de

l’écriture musicale… Toujours aussi inventif qu’au premier jour, le 11ème Festival INVENTIO stimule l’imaginaire et convoque la découverte et le partage ; il propose au printemps, à l’été puis en septembre un parcours d’une dizaine d’escales dans la Seine-et-marne secrète, à la découverte des richesses culturelles et naturelles, soit un nouveau cycle d’expériences « multisensorielles », tout entier dévoué aux confidences formulées par la nature et le vivant à l’oreille des compositeurs.

La musique & le vivant concerts et photographies

La 11ème édition propose plusieurs spectacles immersifs où, en miroir des œuvres musicales défendues par de jeunes instrumentistes très engagés, se mêlent des instantanés

oniriques, poétiques … regards singuliers sur la faune, exprimés, explicites grâce à la sensibilité des compositeurs, saisis aussi par le travail dévoilé d'artistes-photographes.

Léo Marillier, directeur artistique entend partager sa passion légitime de la Nature et du Vivant : » *Vous avez dit « bêtes » ? Un mouton bêle, un chat miaule ; cela parle aux sens et s'adresse à l'intelligence… Nous ressentons alors l'appétit, l'affection, la crainte…. Nous-mêmes cousinons et marchons allègrement dans leurs pas ; nous mugissons, rugissons, gloussons, roucoulons… « Nous nous élevons au rang de l'animal (Ursus dans « L'homme qui rit » de Victor Hugo) » et de même les animaux nous imitent, le chat parle une autre langue dans l'entre soi félin. Qui imite qui ?*
Nous cherchons à nous connaître comme la bête suit son instinct, flaire par le monde son pareil. Nos oreilles toujours grandes ouvertes ne sont-elles pas les vigies qui alertent sans faillir, relayant bruits et cris menaçants de la nature ? Animaux, présages de vie ou de danger… ils incarnent tantôt l'Éden, tantôt l'Enfer, tantôt vénérés, cajolés ou craints. Certains animaux réveillent dans nos cœurs les légendes enfouies ou les croyances tenaces. »

Festival INVENTIO 2026, une immersion musicale et visuelle au coeur du monde animal

Par le biais d'une corde, d'une embouchure, de notre voix, nous imitons, empruntons cette parole de la nature que nous prodiguent généreusement les animaux. Plus encore, nous prêtons une seconde vie à des cornes de cervidés, de boyaux, de troncs, et les faisons chanter : trompettes, violons… »

En d'autres termes, que seraient, que pourraient les musiciens sans les trésors si inspirants du monde animal ?

 » Animaux de notre quotidien, de compagnie, de nos rêves, animaux du passé, de nos contes, porte-paroles de notre humanité la plus profonde. Comme un miroir tendu entre l'artisanat du musicien et celui de l'abeille, entre le public qui applaudit et l'oiseau qui chante au coucher du soleil. »

TOUTES LES INFOS, le détail des programmes, les artistes invités, les modalités de réservation sur le site : https://www.inventio-music.com/festival-2026-seine-et-marne/

BILLETTERIE EN LIGNE Inventio 2026
https://www.billetweb.fr/inventio2026

CLIP VIDÉO

hors des sentiers battus et urbains, édition inspirée par le vivant
11ème édition Festival INVENTIO – Direction artistique : Léo Marillier

Conception clip : Aurélien Melior
production : www.inventio-music.com

Infos : 01 64 01 59 29 – resaconcert@orange.fr
billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/inventio2026

TEMPS FORTS
Festival INVENTIO 2026

Vendredi 3 avril 2026
PROVINS, Petit Théâtre Centre culturel (77160)
CINÉ-OPÉRA – JANACEK : La Petite renarde rusée, à 19h
(Seiji Ozawa, direction)
Oeuvre pleine de fraîcheur et de rebondissements et conte rêveur, s'accélérant vers une fin douloureuse, « La Petite Renarde Rusée » de Janacek est un véritable chef d'œuvre – idéal pour faire découvrir l'univers opératique aux plus jeunes -, toute la forêt s'y retrouve, la violence et la tendresse humaine fait écho à celle des animaux. Ou bien est-ce l'inverse ? Grâce, simplicité, rugosité, éveil à la vie et à l'écologie, tant de caractéristiques peuvent définir cette allégorie…

Vendredi 29 mai 2026
PARC LES MARÊTS, Chapelle (77560)
Scène ouverte aux jeunes talents, à 19h
amateurs, conservatoires, écoles

Samedi 30 mai 2026
CHEVRU, église (77320)
Concert Quentin Rey, accordéon, à 20h
(et Léo Marillier, violon)Projection photos : Edith Landau
On croit pouvoir classer l'accordéon, l'affubler d'une identité souvent proche du rustique, du quotidien, mais il nous échappe toujours, parvient à se renouveler dans tous les répertoires, et parvient à renouveler les répertoires eux-mêmes. L'accordéon est peut-être l'instrument qui mêle le plus les tons, de l'étrange au réconfortant. Par sa capacité d'imiter la qualité des autres instruments, à travers un répertoire incluant des pièces champêtres de Rameau et Couperin, un mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz

Samedi 6 juin 2026
Prieuré SAINT-AYOUL / PROVINS, coulée verte
Promenade provinoise
20h : Balade musicale
21h, concert et après concert gourmand
Ensemble de musique baroque La Badaude
Projection photos : Franck Gaillard
« Autour de la figure du Rossignol » Œuvres de Michel Lambert, Jean- Baptiste Boësset, Jean-Philippe Rameau,CharlesDieupart, Joseph ChabanceaudeLaBarre, Marin Marais, Honoré d'Ambruys, Élisabeth Jacquet de La Guerre
Ce programme propose un parcours au cœur de l'esthétique de

l’air de cour. Inspiré par la thématique du rossignol, figure récurrente de la poésie amoureuse, le concert explore les différents états de l’âme amoureuse : attente, souffrance, plainte, résignation.

Dimanche 14 juin 2026
BOISSY LE CHATEL (77169), Le Moulin
Galleria Continua
15h : visite
16h : concert et après concert gourmand offert
CONCERT : Quintette Solstice (quintette à vents)
Entre musique et poésie, à l’ombre d’une sculpture d’Anish Kapoor « Nature à l’est » – Œuvres de Leos Janacek, André Feydy, Piotr Illytch Tchaïkovski

VERS L’EST : Conçu autour de la transcription pour le quintette de cuivres Solstice de deux cycles essentiels de la littérature pianistique, « Sur un sentier recouvert » de Leos Janáček et « Les Saisons » de Piotr Ilitch Tschaïkowsky, ce programme explore le rapport à la nature, au temps et aux grands cycles de la vie qui imprègne de nombreuses oeuvres composées au tournant du XIXème siècle.

Samedi 27 juin 2026
PAROY, Chapelle (77)
CONCERT « Hommage à André Riotte, compositeur » Œuvres de Charles Koechlin, Henry Cowell, Witold Lutosławski, André Riotte, Gustav Mahler, Arnold Schönberg
20h : Hommage à André Riotte
20h30 : Concert et après concert gourmand offert
Clara Barbier-Serrano, soprano et Joanna, Kacperek, piano
Projection photos : François Obert
Des jungles imaginaires aux oiseaux des lieder germaniques,

des fables musicales aux paysages intérieurs… Le mot « âme » a donné celui d'animal, et ce concert nous convie à nous projeter dans cette évolution. Soit pour retourner à l'âge d'innocence, où nous n'étions que des passereaux avec Mahler, soit pour rêver grandir avec Koechlin, soit pour s'approcher fébrilement du dernier cri avec Schönberg ou bien glisser entre la fable et le jeu avec Lutoslawski. Jusqu'ici, nous côtoyions la nature, suivant les terrains et champs ou la faune pullulent.

En juillet (date en cours)
CONCERT : Quintette Rodinha
(ensemble de musique brésilienne)Camille Arcache : Chant lead et Pandeiro
Nathan Kuperminc : Clarinette et PercussionsValentin Delbrel : Guitare 7 cordes et Choeur
Félix Reneault : Pandeiro, repique de mao, Tam tam, Cavaquinho et Choeur Eliott Khosla : Surdo, Rebolo, reco reco, conga, caisse claire et Choeur

Au Brésil, la table, c'est le noyau de la roda de samba, cette ronde où le public encercle les musiciens. Tous.tes sont invité.es à participer à cette fête populaire, à danser, chanter, et vivre un moment de connexion et de partage le temps d'un concert. C'est ce que nous proposons pendant nos concerts, une grande célébration, accueillantes pour toutes et tous, toutes générations confondues ! C'est en voyageant au Brésil que le projet trouve son répertoire, nous avons tous à cœur d'inviter le public à la découverte de cette musique. Pour cela, nous portons une attention particulière aux textes, nous racontons les histoires et *thématiques* que porte cette musique pendant nos concerts. Le groupe s'entoure également de nombreux musiciens et musiciennes de la samba, tel que Mateus

Vieira, compositeur de Rio de Janeiro, avec qui nous collaborons régulièrement à l'occasion de nos représentations.

Vendredi 11 septembre 2026
LONGUEVILLE,Chapelle de Lourps (77650)
20h : CONCERT « Mythes »
Œuvres de Franz Schubert, C.V. Alkan, Karol Szymanowski

Léo Marillier, violon et Anton Gerzenberg, piano
Projection photos : Nadine Villiers

Quand le violon et le piano deviennent les héros d'un véritable conte musical…
Duo, combat entre le roi des animaux, le piano, et son rossignol, la chanterelle du violon. Après la nature anthropomorphique, la nature vibrionnante, le chemin et le paysage comme art de vivre, le penser animal, nous explorons l'hybride, le mixte, ce qui est entre l'humain et l'animal, le transformé, le crapaud devenu prince. Le violon et le piano sont les deux destriers les plus farouches de l'imaginaire musical ; on leur a donné à chanter toutes les latitudes, toutes les profondeurs. Le conte est ce qui domine ce concert, avec l'allégorie, par le biais des mythes grecs, de l'effroi du miroir et de la transformation, perçus par Szymanowski, dominés par Narcisse et le miroir qu'il nous offre. Paisible écoute du monde comme une clairière par laquelle nous nous faisons paisiblement fleur de ce monde avec Schubert et le catalogue infini des espèces, des rôles, des comportements, des jeux, que les animaux. Sans eux, nous n'aurions rien humain, semble nous dire Alkan et son Festin d'Ésope qui nous promet en exclusivité un petit banquet d'animaux, rassemblés au coeur de cette œuvre géniale, et virevoltante.

Dimanche 18 octobre 2026
DONNEMARIE-DONTILLY (77520)
Jardin médiéval du cloître puis Eglise
Le cavalier bleu
Immersion autour de l’œuvre picturale de Kandinsky et du NKVM, groupe expressionniste fondé par le compositeur Œuvres de Joseph Haydn, Léo Marillier, Bela Bartók

Quatuor à cordes KANDINSKY – Projection peintures : Vassili Kandinsky
Hannah Kandinsky, violon
Israel Gutierrez, violon
Ignazio Alayzia, alto
Antonio Gervilla Diaz,violoncelle
16h30 : Kandinsky et la musique
17h : CONCERT Après- concert gourmand offert

En écho à Vassily Kandinsky… Evénement exceptionnel Un quatuor, c’est une meute. Une complicité, multiplicité, créativité partagée, un domptage individuel pour une expression collective. On s’y parle, sur scène, mais sans mots, sans personnages, avec des instruments de la même famille : sagesse croisées, élans exponentiels, entre le murmure et le cri. Grâce à Bartók, dont le cycle « En plein air » fait souffler sur la musique un souffle irrévocable. Grâce à Haydn, découvreur des possibilités de cette meute qu’est le quatuor, qui formule une infinité de jeux, de combinaisons ludiques, qui a tout dit, jamais avec gravité, mais toujours honnêtement, et qui nous parlera… d’une grenouille. Une création de Leo Marillier viendra nous guider sur la carte des étoiles, où l’on peut trouver les animaux les plus illustres : pourquoi les a-t-on placés si haut ? Entrée immersive dans le concert avec Le Cavalier Bleu, égérie de la révolution picturale inaugurée par Vassily Kandinsky. Rarement la musique a joué un rôle aussi important dans l’œuvre d’un peintre que pour Vassily Kandinsky…

TOUTES LES INFOS, le détail des programmes, les artistes invités, les modalités de réservation sur le site : https://www.inventio-music.com/festival-2026-seine-et-marne/

BILLETTERIE EN LIGNE Inventio 2026
https://www.billetweb.fr/inventio2026

FESTIVAL INVENTIO 2025. Dim 22 juin 2025 : « Une invention féérique ou la parabole du professeur Tourbillon », création. Orchestre Sur Mesure, Léo Marillier (conception), Vincent Morieux (mise en scène)

Le spectacle-création du 22 juin à la Galleria Continua / les MOULINS à BOISSY LE CHÂTEL (17h), est l'un des temps forts du 10ème Festival INVENTIO 2025. Imaginé

par Léo Marillier et Vincent Morieux, le spectacle est une féerie ou conte musical ; il s'inscrit dans le volet thématique « *Ouvrir la voix* » à l'affiche du Festival 2025 (LIRE notre entretien avec Léo Marillier, directeur fondateur du Festival INVENTIO, à propos de l'édition 2025)…

Il propose une forme ouverte à la fois théâtre musical et récit d'initiation, qui permet la (re)découverte des instruments de l'orchestre et évoque la magie de son fonctionnement ; une odyssée inédite qui immerge dans l'univers d'un orchestre « de poche » et d'une œuvre musicale originale adossée à une histoire fantastique. Plurielle, poétique, audacieuse voire délirante mais « magique », la pièce relève de façon emblématique du travail de Léo Marillier.

Le concert de 17h est précédé d'une visite guidée des nouvelles expositions du lieu.

La Parabole du professeur Tourbillon,
invention féerique (création)

_____

GALLERIA CONTINUA, Les Moulins
46, rue de la Ferté Gaucher à
Boissy le Châtel
Dimanche 22 juin 2025, 17h

RÉSERVEZ VOS PLACES directement sur le site du 10è Festival INVENTIO 2025 : https://www.inventio-music.com/

Spectacle-familles entre féérique et sensationnel – « Une invention féérique ou la parabole de Monsieur Tourbillon » de Léo MARILLIER, librement inspiré par un récit de Ferruccio Busoni (création 2025) – Conte musical et récit d'initiation permettant Au sein d'un décor à couper le souffle… A la fois conte musical et leçon pédagogique pour découvrir les instruments de l'orchestre et la magie de son fonctionnement dans la lignée des récits d'initiation à l'orchestre tels que « Pierre et le Loup », le spectacle musical proposé par le Festival INVENTIO, immerge les spectateurs dans l'univers des timbres et des harmonies orchestrales grâce à un ensemble de taille réduite plus accessible et à une œuvre musicale originale à visée pédagogique, adossée à une histoire fantastique. Entre féérique et sensationnel, entre découverte et séduction, et dans un écrin abritant les œuvres monumentales des plus grands artistes-plasticiens de notre temps : Daniel Buren, Anish Kapoor… le concert spectacle s'annonce comme l'un des temps forts du Festival INVENTIO 2025.

avant le concert de 17h
15h30 (option sur inscription) : visite guidée par les médiateurs de la GALLERIA CONTINUA ; découverte des nouvelles

expositions du lieu. Des roues hydrauliques, des charpentes et poutres métalliques apparentes, des soubassements en béton… L'ancienne papeterie des Moulins en Seine-et-Marne date des années 1820 ; ses machines à papier l'érigèrent en son temps en pionnière de la « révolution du livre ». Le riche décor et les éléments bruts qui le composent, servent aujourd'hui de faire-valoir aux œuvres souvent monumentales et aux expositions collectives qui se succèdent dans les deux espaces d'exposition (1500m²). Des artistes aussi renommés que le plasticien indien Anish Kapoor, mais aussi Ai Weiwei, ou Antony Gormley se partagent ces immenses espaces de ciment et de verdure….

17h, création 2025
Une invention féérique
ou la parabole du professeur Tourbillon

Conte fantastique musical – Orchestre et choeur – Fantaisie musicale librement inspirée d'un récit de F. Busoni, imaginée et composée par Léo Marillier – création 2025.
Orchestre Sur Mesure
Clara Barbier-Serrano, soprano
Léo Marillier, violon
Emma Derivière, contrebasse
François Vallet , percussions
Guillaume Retail, hautbois
Geoffray Proye, trombone
Charlotte Scohy, flûte
Camille Coello, alto
Helena Ortuno, basson
Emmanuel Acurero, violoncelle
Ensemble vocal de Passy dirigé par Angélique Niclas
Mise en scène : **Vincent Morieux**
Livret : Léo Marillier et Vincent Morieux

Goûter gourmand offert, après la représentation

entretien

LIRE aussi **notre grand ENTRETIEN avec Léo Marillier**, directeur artistique du Festival INVENTIO 2025, à propos de la 10ème édition 2025 : https://www.classiquenews.com/entretien-avec-leo-marillier-directeur-artisitique-du-festival-inventio-a-propos-de-ledition-2025-celle-des-10-ans-les-29-avril-5-17-mai-1er-15-22-29-juin-puis-7-12-20-septembre/

> *ENTRETIEN avec LÉO MARILLIER, directeur artistique du Festival INVENTIO, à propos de l'édition 2025 : celle des 10 ans / Les 29 avril, 5, 17 mai, 1er, 15, 22, 29 juin puis 7, 12, 20 septembre 2025*

ENTRETIEN avec LÉO MARILLIER, directeur artistique du Festival INVENTIO, à propos de l’édition 2025 : celle des 10 ans / Les 29 avril, 5, 17 mai, 1er, 15, 22, 29 juin puis 7, 12, 20 septembre 2025

On ne saurait mieux dire : pour Léo Marillier, directeur aristique du Festival INVENTIO, « *l’ADN du Festival INVENTIO : Enrichir une programmation classique, faire des pas de côtés. Mais comment muscler le public pour s’ouvrir à l’inconnu ?* »… Rien de mieux en conséquence, qu’un fonctionnement démocratique où chaque artiste invité exprime et transmet le mieux qu’il le peut, explore toujours en connivence, enrichit le répertoire, et écoute la partie de l’autre pour mieux

comprendre la sienne. Heureux festivaliers en Seine-et-Marne, ayant à disposition ainsi de mai à septembre, une offre artistique aussi brillamment conçue, chaque été. Voilà 10 ans déjà que le Festival INVENTIO surprend et captive. Explications, présentation d'un Festival estival hors normes, sans équivalent dans l'Hexagone

---

Photos Léo Marillier © Franck Jaillard

CLASSIQUENEWS : Pour ses 10 ans, le Festival INVENTIO, cru 2025 « A suivre », propose deux séries d'évènements qui s'entremêlent et se complètent : que permettent-elles de proposer artistiquement ?

LÉO MARILLIER : J'adore la musique qui parle du monde, de notre expérience, de nos vies informulées et secrètes : rien de tel qu'une voix amie pour nous rassurer, nous montrer la voie. Un aspect important de cette édition est quand l'instrument se mue en voix, imite le chant, la parole, le bruit de la plume. « Du bruit qui pense » (Victor Hugo) pourrait être la devise de cette année. En miroir l'une de l'autre, les deux séries explorent les relations complexes – connivence ou rivalité – entre musique et mots.

A portée de mots : Six événements pour illustrer six dimensions, sortes de parois entre l'expérience musicale et l'écrit : Pourquoi et comment s'emparer et parer de mots l'expérience si subjective, si émotionnellement personnelle du concert ? De lire et écouter – une même volonté – élargir l'imagination, l'expérience.

Le conte : comment dire « il était une fois » en musique ? Quand l'humour du conteur Jacques Sternberg se glisse entre des œuvres de Schubert, Berio et Haendel, le tout porté par un trio excentrique et complice : Alexa Ciciretti au violoncelle, Quentin Rey à l'accordéon et moi-même au violon.

La signature musicale : Le jeune prodige organiste, Edmond Reuzé, nous livrera les dessous du motif musical avec des œuvres de Bach, Lully, Schubert…pour faire résonner le magnifique orgue récemment restauré de l'église de Bray-sur-Seine.

La fiction : Peut-on suggérer un récit avec les moyens descriptifs de la musique ? Les compositeurs inspirés par Don Quichotte, maître de l'illusion, de l'humanité, du courage, nous affirment que oui.

La critique musicale : Depuis le XIXème siècle, le volatile sublime de la musique est si souvent immédiatement commenté, tentant de saisir l'innovation au pied levé ce dont David Le

Marrec se fera l'écho au cours du concert interprété par un formidable trio de jeunes talents : Yuiko Hasegawa au piano, Camille Théveneau au violon, Iris Guemy au violoncelle. Cas de « double-casquette » : le compositeur Debussy et son alias, le critique Monsieur Croche au cœur du programme de ce concert rejoint par Schönberg et Ravel.

La correspondance des compositeurs nous apprend que l'acte créateur se situe entre solitude et immersion sociale. Ainsi, le pianiste Orlando Bass et moi-même éclaireront les œuvres de Beethoven et Bartok et l'une de mes créations pour piano seul d'un partage de courriers, témoins de l'influence de l'amitié et des liens entretenus avec les contemporains sur la création.

Et enfin, **le sacré** : Véritable contrepoint à la parole sacrée, l''événement des « Sept dernières paroles du Christ », chef d'œuvre de Haydn interprété par le magnifique Quatuor Kandinsky et mis en espace entre déclamations et notes, presque transposée en sept « premières paroles de l'Homme », véritable invitation à la liberté.

La seconde série fait la part belle au chant : **ouvrir la voix**. Elle explore les pratiques vocales, ce en quoi la voix unit, joue avec le sens proposé par un texte, et l'ivresse sensorielle d'une vocalise. La voix, c'est à la fois l'instrument que nous avons toutes et tous, mais aussi une immense discipline dont la centaine d'enfants, auteurs/choristes du spectacle d'ouverture du festival témoigneront en livrant un spectacle original sous la houlette de la cheffe de chœur, Angélique Niclas.

C'est aussi un honneur que d'avoir pu écrire et composer le conte musical « une invention féérique ou la parabole du professeur Tourbillon » pour la chanteuse Clara Barbier Serrano. Commande du festival, les thématiques mentionnées précédemment s' y incarnent. Ce spectacle opératique, mis en scène par Vincent Morieux, regorge – j'espère – d'humour et de fantaisie – dans la tradition des contes d'initiation à l'orchestre et sera défendu par un orchestre « de poche »

naissant, résultant de la collaboration et de l'engagement de Emma Derivière à la contrebasse, François Vallet aux percussions, Guillaume Retail au hautbois, Geoffray Proye au trombone, Charlotte Scohy à la flûte, Camille Coello à l'alto, Helena Ortuno au basson et Emmanuel Acurero au violoncelle et moi-même au violon dialoguant avec le chœur de Passy…
Nous nous séparerons sur une initiative de concert participatif, point d'orgue de l'édition 2025 où le public sera invité à devenir acteur lors du final partagé avec l'Ensemble baroque La Badaude qui nous propose un très beau programme où le chant de la harpe, du théorbe, de la flûte, de la voix se mettent au diapason des passions et de la spiritualité humaine de l'Espagne musicale du 17ème siècle.

CLASSIQUENEWS : Les 10 ans d'INVENTIO donnent l'occasion d'établir un bilan. Sur cette période comment ont évolué

l’esprit et le fonctionnement du Festival ?

LÉO MARILLIER : Au départ, INVENTIO a été dicté par le projet de tournée au profit de musiciens collègues américains, partenaires avec lesquels j’avais noué une amitié musicale forte lors de mes études à Boston. La tournée initiale s’est muée dès la seconde année en série de concerts pendant l’été ; en 2025, une dizaine d’événements et une bonne trentaine d’artistes invités. Le calendrier a également évolué : au départ circonscrit au mois de juin, aujourd’hui le cycle d’événements s’étend de mai à septembre. Ces dernières années ont été marquées par la venue et la découverte pour le public de formations de musique de chambre variées, et parfois inédites, de musiciens à la sensibilité aiguisée, traçant toutes et tous une route artistique singulière marquée par un goût indélébile pour l’exploration.
L’esprit du festival est celui qui règne en musique de chambre : le partage d’un artisanat musical très fort, le privilège d’explorer un répertoire infini, le principe démocratique. En effet, peu importe le nombre de notes à défendre chaque musicien a la même capacité de changer en dialoguant, argumentant, en jouant la direction de la pièce. C’est en connaissant les autres parties que le musicien de chambre comprend la sienne … ainsi il va dans l’organisation du Festival INVENTIO.
Explorer les ressources créatives et vertueuses suscitées par la contribution de formations inusitées, guider vers des lieux intimes, parfois ignorés du patrimoine seine-et-marnais, provoquer les chefs-d’œuvre en les faisant voisiner avec les trouvailles musicales, articuler le répertoire de chaque rencontre musicale autour d’un fil rouge. L’ensemble des fils rouges tisse le thème adopté à chaque édition, s’essayant à approcher l’un des rapports que la musique entretient avec le monde….
ADN du Festival INVENTIO : Enrichir une programmation classique, faire des pas de côtés. Mais comment muscler le public pour s’ouvrir à l’inconnu ? Pour s’étonner et

s’enchanter des chants andalous du 17e siècle et de l’aujourd’hui le plus vif avec Luciano Berio, un entraînement, une fréquentation dénuée de préjugés d’avec le singulier s’impose. Le dialogue avec le public est crucial ; échanger, donner envie, fournir des pistes, démystifier, rire, c’est ce que la parole autour du concert, autour de la musique permet. Mais pas que…

La transhumance des champs artistiques constitue une autre clé facilitant l’appétit de découverte… Les précédentes éditions ont ainsi mis en résonnance et en dialectique, la musique et le cinéma, la musique et la peinture ; la porosité des arts est une réalité. C’est pour moi une expérience quotidienne que je cherche à partager. Mais pas que…

S’ouvrir à l’environnement – les mini-rando guidées, les causeries préalables à propos de l’histoire du lieu-hôte, les ateliers où sont célébrés le mouvement : taï-chi, chant… – pratiques en amont des concerts offertes aux festivaliers – facilitent le dépaysement, le choc émotionnel, la curiosité salutaire avant d’entrer en plain-pied dans l’expérience toujours neuve du concert, offrant en quelque sorte une antichambre à l’expérience musicale…Celle-ci reste bien entendu subjective et de toute façon reliée au chemin personnel que chacun conduit dans le monde sensible. En tant que directeur artistique, je reste modestement un interprète qui propose un projet conjuguant proposition artistique et pédagogie, toujours habité par le fait que la meilleure pédagogie s’arrête aux confins de la liberté de l’auditeur nourrie des questions et dialectiques intérieures qui l’auront traversé… Il s’agit simplement pour moi de fournir un terrain où ces questions prendront racines a priori plus facilement.

Pour finir, le concert est un lieu de vie ; dans l’univers rural où se déploient nos concerts, il est capital de tout mettre en œuvre pour que l’hospitalité règne et la chaleur relationnelle puisse prolonger, autour de goûters gourmands, le partage des opinions et ressentis… Faciliter l’accès aux événements en organisant du co-voiturage et des navettes dans une région peu irriguée sur le plan des transports en commun,

est rendu possible grâce au concours des bénévoles et sympathisants, socle essentiel du festival… Ce sont eux qui forgent la réalité du festival.
Cela étant, la fragilité d'une entreprise associative fondée sur des soutiens financiers qui chaque année doivent être reconquis ne peut être tue mais stimule également notre combattivité. Cette 10ème édition « A suivre » porte notre confiance de voir perdurer le Festival INVENTIO…

CLASSIQUENEWS : Sur le plan artistique comment avez vous diversifié et renouvelé l'offre et la forme des concerts / des événements musicaux?

LÉO MARILLIER : L'expérience auditive, imaginative, visuelle du public métisse l'intellect, la perception et la sensibilité, et constitue l'enjeu au cœur du concert, où le savoir et l'inattendu s'embrassent. Les modalités de mise en œuvre du concert sont des leviers forts de l'orientation que l'événement prendra pour chaque auditeur… Ainsi l'écrin, parfois quelque peu anonyme ou aseptisé des salles de concert, peut araser l'effet que la musique produit, et au contraire avec l'aventure INVENTIO, nous avons le privilège de teinter en quelque sorte la musique de l'environnement fantasque dans lequel elle est jouée. Ainsi en 10 ans, le patrimoine architectural – églises ou chapelles peu sollicitées sur le plan cultuel donc menacées par l'oubli, domaines privés : châteaux ou abbaye par essence rarement offertes au regard du grand public, site-témoin de l'industrie papetière locale désormais écrin d'expositions contemporaines exceptionnel, musée vivant du chemin-de-fer ou parcs naturels nous ont conduits à examiner sous un angle sans cesse rafraichi l'offre musicale. Les contraintes ou opportunités acoustiques, les singularités spatiales, tout concourt à s'interroger, à procurer des défis à la réflexion sur le meilleur parti à

tirer de la scène éphémère pour que le programme y soit honoré. Je n'exagère pas en affirmant que chaque œuvre bénéficie ainsi d'une « première » ; nous avons eu des révélations acoustiques extrêmement intéressantes tant pour les musiciens – qui se prêtent généreusement à cet exercice hors de leur zone de confort – que pour le public.
La succession des thématiques d'édition, toutes dominées par une vision dynamique du rapport à l'art cherche à affranchir du concert-musée où des objets statiques issus du passé défileraient… Au contraire ces moments de partages musicaux visent à animer le rapport à l'art, à faire vivre et évoluer la mémoire et la tradition. C'est pourquoi nous favorisons la présence de nombreux arrangements de pièces du grand répertoire migrant vers des formations d'adoption pour les faire rayonner ou éclore différemment. Sortes d'uchronies musicales, ces arrangements peuvent même apporter des clés sur la genèse des œuvres… Une éloquence cachée… Les créations marquent de leur empreinte la vitalité musicale et la prise de risque salvatrice de la programmation musicale INVENTIO.
Les frottements suscités par le décloisonnement artistique valorisé par les thématiques annuelles façonnent la forme des concerts et la manière dont ils sont reçus.
La pandémie nous a aussi permis de développer la dimension médiatique du festival, avec le superbe travail d'Aurélien Mélior, qui réalise les films du festival depuis 2021 garantissant ainsi une audience élargie aux événements et aux artistes.

CLASSIQUENEWS : Quel est l’ancrage géographique et patrimonial du Festival ?

LÉO MARILLIER : Au fil des années, nous avons organisé des événements dans un grand nombre de sites dans le triangle seine-et-marnais compris entre Provins, Bray-sur-Seine et Boissy-le-Châtel, une trentaine je pense. La fidélité de certaines communes ont donné lieu à des rendez-vous rituels. Lieu de prédilection du festival, le kiosque d’Everly, est la scène ouverte où chaque année des amateurs ou « jeunes pousses » se produisent dans un état d’esprit bienveillant, festif, généreux, varié. Chaque année à Paris, un événement de lancement ou de clôture du festival. Last but not least, l’ancrage territorial permet de développer des partenariats avec des hôpitaux, des résidences pour personnes en situation de handicap, pour toucher les publics empêchés dans leur quête d’art, de beauté et d’accompagner le développement de la

sensibilité des élèves et collégiens lors d’ateliers pédagogiques.

CLASSIQUENEWS : Dans les éditions prochaines, que souhaitez-vous renforcer encore ?

LÉO MARILLIER : Chaque année la thématique peut accueillir plus de connections entre les œuvres, entre les arts, entre les interprètes et les créateurs. Je souhaite renforcer les passerelles, entre le savoir et le désir, entre l’écoute et la mémoire. La musique met le pèlerinage de l’âme à l’honneur. Schubert nous montre que quelqu’un qui marche en silence peut donner la plus belle musique. Je crois en ces images. Et je prévois pour la suite des thématiques plus éloignées en quelque sorte de l’idée que l’on se fait de la musique. Les dilemmes de la condition humaine : l’humour, la mort… Comme l’écrivait André Malraux : « La musique seule peut parler de la mort. »

Propos recueillis en avril 2025

présentation

LIRE aussi notre présentation du Festival INVENTIO 2025 / Les 10 ans : 29 avril, 5, 17 mai, 1er, 15, 22, 29 juin puis 7, 12, 20 septembre 2025. Léo Marillier, Alexia Ciciretti, Yuliko Hasegawa, Edmond Reuze, Orchestre Sur Mesure, Orlando Bass, Quatuor Kandinsky, La Badaude… https://www.classiquenews.com/seine-et-marne-paris-10eme-festival-inventio-a-suivre-29-avril-5-17-mai-1er-15-22-29-juin-

puis-7-12-20-septembre-2025-leo-marillier-alexia-ciciretti-yuli/

_____

Festival INVENTIO. PARIS, Salle Colonne, le 7 oct 2024. Gounod, Wieniaski, Ravel, Liszt… transcriptions par Léo Marillier et Orlando Bass

Le 7 octobre, le 9ème Festival INVENTIO 2024 – porté par le violoniste virtuose Léo Marillier – conclue son édition 2024, non sans audaces créatives, et poursuit ses escapades musicales, « hors des

sentiers battus et urbains, (pour) démocratiser la culture dans des lieux insolites » : c’est donc l’excellence artistique fusionnée à la surprise et à l’esprit d’aventure qui prévaut en cette rentrée dans le 77 et à Paris (pour le concert final du 7 octobre, salle Colonne). Des sites surprenants aux acoustiques qui ne le sont pas moins, des formations originales (comme le trio Le Bateau Ivre, le 14 sept : alto, harpe, flûte), piano 4 mains… Au programme : auteurs impressionnistes, créations aussi (signées Léo Marillier, comme à son habitude pour chaque édition d’Inventio), arrangements audacieux pertinents, paraphrases inspirantes, transcriptions aussi impertinentes que récréatives…

… avec bouquet final, à Paris, célébration du centenaire du manifeste surréaliste avec des œuvres et des arrangements du duo de choc : Léo Marillier (violon) et Orlando Bass (piano)… dont un LISZT dévoilé, moderne et essentiel ; une commande révélant la magie de deux gestes accordés (violon / piano), enfin la Sonate n°2 de Robert Schumann, que l’on croyait connaître et ici révélée dans une version autographe méconnue. Pour bien commencer la rentrée francilienne et parisienne 2024, 3 concerts incontournables.

FESTIVAL INVENTIO 2024, Acte II
CONCERT FINAL événement

lundi 7 octobre 2024

Information s& réservations directement sur le site du FESTIVAL INVENTIO 2024 : https://www.inventio-music.com/le-festival/calendrier-et-programmation/

LUNDI 7 OCTOBRE 2024

PARIS, Salle colonne – Paris
94 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris
20h : CONCERT-ÉVÉNEMENT
Centenaire du Manifeste du Surréalisme
Violon : **Léo MARILLIER**
Piano : **Orlando BASS**

Le programme événement, tout en poursuivant un précédent sur le thème de Faust (2023, voir notre reportage exclusif Une nuit avec FAUST), poursuit l'exploration inventive, hors normes, au geste lyrique et poétique, défendu par le duo Léo Marillier et Orlando Bass ; la soirée est ainsi articulée autour du centenaire du Manifeste du surréalisme. En ouverture, de splendides acrobaties : le Faust de Gounod, revisité par Wieniawski et Ravel, dont le goût virtuose et subtil permet de mettre au grand jour des facettes touchantes de ces thèmes célébrissimes à travers les gestes musicaux que sont paraphrases et transcriptions.
Grand inventeur du piano moderne, maître farouche de la virtuosité, Franz Liszt préfigure le cubisme, par son goût pour les contrastes indomptés et un aspect machiniste immuable dans les trois pièces choisies (Mephisto Polka, Nuages gris, Czardas obstiné / arrangement Léo Marillier et Orlando Bass).

Liszt a exploré à la fin de sa vie les possibilités d'une musique brutale, primitive, sombre, essentielle où le geste de l'interprète virtuose, d'impressionnant, se fait troublant ; incroyable de penser que ce virtuoses du geste élégantissime et un rien narcissique ait évolué vers l'épure, la synthèse, l'être plutôt que le paraître / Wagner son gendre ne s'y est pas tromper en puisant dans cette matière éruptive et vitale ; l
Les interprètes vous proposent trois saynètes arrangées par leurs soins illustrant cette fascination.

En son cœur, un pari musical, une galipette, création commune à Orlando Bass et Léo Marillier, commande de l'édition 2024 du Festival : « DOUBLE-FIL », composé à quatre mains, par le biais d'un système où l'un finit les gestes musicaux suggérés par l'autre, dans une sorte d'aller-retour qui n'est pas sans rappeler le travail à contrainte de l'OuLiPo.
GESTES également puisque cette musique explore l'idée même du jouer-ensemble, de ce qui constitue le langage autant corporel que musical unissant des musiciens. D'où le titre de « Double-

fil », le fil étant celui d'un funambule.
Pour finir, la seconde sonate de Schumann, pont géant entre piano et violon, œuvre à l'imaginaire foudroyant, dans une version totalement inédite d'après le manuscrit.

Programme
Henri Wieniwaski : Faust Fantaisie
Maurice Ravel : à la manière d'Emmanuel Chabrier (arrangement Léo Marillier et Orlando Bass),
Franz Liszt : Mephisto Polka, Nuages gris, Czardas obstiné (arrangement Léo Marillier et Orlando Bass) ;
Léo Marillier / Orlando Bass – Double fil (commande du Festival INVENTIO 2024)
Robert Schumann – Sonate pour violon et piano n.2 en ré mineur op.121
(version inédite à partir du manuscrit)

dernière minute : la Sonate de Schumann est finalement remplacée par la *Sonate en mi mineur* de Busoni car l'œuvre est plus adaptée au « développement autour du surréel, de l'impulsif, du rêve », précise Léo Marillier.

LIRE aussi **notre présentation du Festival INVENTIO 2024**, acte I, avec un ENTRETIEN avec Léo MARILLIER : https://www.classiquenews.com/77-9e-festival-inventio-leo-marillier-du-geste-a-la-musique-les-16-mai-1er-8-15-30-juin-7-juillet-2024-14-28-sept-puis-7-oct-2024/

(77) 9ème FESTIVAL INVENTIO. Léo Marillier : « Du geste à la

musique », les 16 mai, 1er, 8, 15, 30 juin, 7 juillet 2024 / 14, 28 sept puis 7 oct 2024

VOIR aussi **notre REPORTAGE exclusif UNE NUIT avec FAUST**, programme **INVENTIO 2023** :

PARTIE 1

PARTIE 2

FESTIVAL INVENTIO, acte II. Les 14, 28 sept puis 7 oct 2024. Le Bateau Ivre, Pierre-Marie GASNIER et Virgile ROCHE, Léo MARILLIER et Orlando BASS, centenaire du Manifeste surréaliste…

En septembre puis début octobre (les 14, 28 sept puis 7 octobre), le 9ème Festival INVENTIO 2024 porté par le violoniste

virtuose Léo Marillier poursuit ses escapades musicales, « hors des sentiers battus et urbains, (pour) démocratiser la culture dans des lieux insolites », c'est donc l'excellence artistique fusionnée à la surprise et à l'esprit d'aventure qui prévaut en cette rentrée dans le 77 et à Paris (pour le concert final du 7 octobre, salle Colonne). Des sites surprenants aux acoustiques qui ne le sont pas moins, des formations originales (comme le trio Le Bateau Ivre le 14 sept : alto, harpe, flûte), piano 4 mains, … Au programme : auteurs impressionnistes, créations aussi (signées Léo Marillier, comme à son habitude pour chaque édition d'Inventio), arrangements audacieux pertinents, paraphrases inspirantes, transcriptions aussi impertinentes que recréatives…

… avec bouquet final, à Paris, célébration du centenaire du manifeste surréaliste avec des œuvres et des arrangements du duo de choc : Léo Marillier (violon) et Orlando Bass (piano)… dont un LISZT dévoilé, moderne et essentiel ; une commande révélant la magie de deux gestes accordés (violon / piano), enfin la Sonate n°2 de Robert Schumann, que l'on croyait connaître et ici révélée dans une version autographe méconnue. Pour bien commencer la rentrée francilienne et parisienne

2024, 3 concerts incontournables.

FESTIVAL INVENTIO 2024, acte II
3 CONCERTS événements
14, 28 sept et 7 octobre 2024

Information s& réservations directement sur le site du FESTIVAL INVENTIO 2024 : https://www.inventio-music.com/le-festival/calendrier-et-programmation/

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2024

CHEVRU, église (77)
Place de l'Église
77320 Chevru

20h : CONCERT / **Ensemble LE BATEAU IVRE**,
Second Prix Concours OSAKA mai 2023.
Valentin CHIAPELLO, alto / Jean-Baptiste HAYE, harpe / Samuel CASALE, flûte

Le nom du groupe fait référence au poème éponyme écrit par Arthur Rimbaud en 1871. Jeune poète, Rimbaud bouleverse le

paysage poétique français avec une oeuvre radicale, étroitement liée à sa fulgurante trajectoire. Les compositions originales et choix d'oeuvres interprétées par l'ensemble « Le Bateau ivre » partagent avec le poème de Rimbaud un imaginaire nourri d'exotisme, de rêve, voire d'hallucinations mystiques qui les rattachent au courant impressionniste en général.

Programme
Claude Debussy, Sonate n°2 pour flûte, alto et harpe
Gabriel Fauré, Une châtelaine en sa tour
Claude Debussy, Syrinx pour flûte seule
Edgar Varèse, Density 21.5 pour flûte seule
Max Reger, Suite pour alto solo en mi mineur op.131d
Léo Marillier, pièce pour harpe seule (création 2024)
Maurice Ravel, Sonatine pour alto, flûte et harpe

Après-concert offert par l'association A3E, partagé avec les artistes

SAMEDI 28 SEPT 2024

BANNOST-VILLEGAGNON (77)
1 Rue de la Forêt
77970 Bannost-Villegagnon

16h

BALADE des 2 lavoirs guidée par l'association des randonneurs de BANNOST

Balade à travers champs, forêts, sentiers sineux. Possibilité de jolies rencontres avec des vaches, des chevreuils, des rapaces dans ce village marqué par la naissance d'un personnage historique d'envergure : Villegagnon ; Provinois , avocat devenu chevalier de Malte, fréquentant les personnages

exceptionnels de son époque : Ronsard, Rabelais, Catherine de Médicis, Charles Quint, François 1er, doté d'une constitution d'athlète, d'une ambition de conquérant, bon géant marin emportant dans ses bras la petite princesse Marie Stuart » , ce héros de roman tente de concilier l'idéal chevaleresque du moyen-âge et les idées nouvelles de la Renaissance sur le monde, et la foi ; cette conviction le conduit à mener une expédition au Brésil où l'ile de la baie de Janeiro porte encore son nom.

18h
RÉCITAL **PIANO 4 MAINS**
BANNOST-VILLEGAGNON, Eglise Notre-Dame
Pierre-Marie GASNIER, piano
Virgile ROCHE, piano

Franz Schubert, fantaisie pour piano 4 mains en fa mineur D.840
Morton Feldman, « four hands »
Paul Dukas, La Péri, ballet pour piano quatre mains
Claude Debussy, 6 épigraphes antiques

« ***Deux jeunes pianistes qui se connaissent depuis sept ans et se mélangent de temps en temps les pinceaux pour offrir des quatre mains absolument éblouissants. Ils ne sont pas réellement un duo, ils mènent leur vie de pianiste chacun de leur côté, mais de temps en temps, ils étudient des œuvres pour quatre mains ou des arrangements. Bonjour les discussions, les compromis, le qui va prendre la pédale sur cette note, et quelle main doit jouer à gauche ou à droite du clavier etc.*** » **Tout est question ici de complicité et de créativité…**

Après-concert offert par la municipalité, partagé avec les artistes

LUNDI 7 OCTOBRE 2024

PARIS, Salle colonne – Paris
94 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris
20h : CONCERT-ÉVÉNEMENT
Centenaire du Manifeste du Surréalisme
Violon : **Léo MARILLIER**
Piano : **Orlando BASS**

Le programme événement, tout en poursuivant un précédent sur le thème de Faust (2023, voir notre reportage exclusif Une nuit avec FAUST), poursuit l'exploration inventive, hors normes, au geste lyrique et poétique, défendu par le duo Léo Marillier et Orlando Bass ; la soirée est ainsi articulée autour du centenaire du Manifeste du surréalisme. En ouverture, de splendides acrobaties : le Faust de Gounod, revisité par Wieniawski et Ravel, dont le goût virtuose et subtil permet de mettre au grand jour des facettes touchantes de ces thèmes célébrissimes à travers les gestes musicaux que sont paraphrases et transcriptions.
Grand inventeur du piano moderne, maître farouche de la virtuosité, Franz Liszt préfigure le cubisme, par son goût pour les contrastes indomptés et un aspect machiniste immuable dans les trois pièces choisies (Mephisto Polka, Nuages gris, Czardas obstiné / arrangement Léo Marillier et Orlando Bass).

Liszt a exploré à la fin de sa vie les possibilités d'une musique brutale, primitive, sombre, essentielle où le geste de l'interprète virtuose, d'impressionnant, se fait troublant ; incroyable de penser que ce virtuoses du geste élégantissime et un rien narcissique ait évolué vers l'épure, la synthèse, l'être plutôt que le paraître / Wagner son gendre ne s'y est pas tromper en puisant dans cette matière éruptive et vitale ;

l
Les interprètes vous proposent trois saynètes arrangées par leurs soins illustrant cette fascination.

En son cœur, un pari musical, une galipette, création commune à Orlando Bass et Léo Marillier, commande de l'édition 2024 du Festival : « DOUBLE-FIL », composé à quatre mains, par le biais d'un système où l'un finit les gestes musicaux suggérés par l'autre, dans une sorte d'aller-retour qui n'est pas sans rappeler le travail à contrainte de l'OuLiPo.
GESTES également puisque cette musique explore l'idée même du jouer-ensemble, de ce qui constitue le langage autant corporel que musical unissant des musiciens. D'où le titre de « Double-fil », le fil étant celui d'un funambule.
Pour finir, la seconde sonate de Schumann, pont géant entre piano et violon, œuvre à l'imaginaire foudroyant, dans une version totalement inédite d'après le manuscrit.

Programme
Henri Wieniwaski : Faust Fantaisie
Maurice Ravel : à la manière d'Emmanuel Chabrier (arrangement Léo Marillier et Orlando Bass),
Franz Liszt : Mephisto Polka, Nuages gris, Czardas obstiné (arrangement Léo Marillier et Orlando Bass) ;
Léo Marillier / Orlando Bass – Double fil (commande du Festival INVENTIO 2024)
Robert Schumann – Sonate pour violon et piano n.2 en ré mineur op.121
(version inédite à partir du manuscrit)

LIRE aussi **notre présentation du Festival INVENTIO 2024**, acte

I, avec un ENTRETIEN avec Léo MARILLIER : https://www.classiquenews.com/77-9e-festival-inventio-leo-marillier-du-geste-a-la-musique-les-16-mai-1er-8-15-30-juin-7-juillet-2024-14-28-sept-puis-7-oct-2024/

> *(77) 9ème FESTIVAL INVENTIO. Léo Marillier : « Du geste à la musique », les 16 mai, 1er, 8, 15, 30 juin, 7 juillet 2024 / 14, 28 sept puis 7 oct 2024*

VOIR aussi **notre REPORTAGE exclusif UNE NUIT avec FAUST**, programme **INVENTIO 2023** :

PARTIE 1

PARTIE 2

---

(77) 9ème FESTIVAL INVENTIO. Léo Marillier : « Du geste à la musique », les 16 mai, 1er, 8, 15, 30 juin, 7

juillet 2024 / 14, 28 sept puis 7 oct 2024

« *Exigeante, audacieuse, festive et riche en plaisirs pour le corps et l'esprit* », la déjà 9ème édition du Festival INVENTIO a conquis depuis son lancement en 2016, 10 000 spectateurs, petits et grands, à 80 km de Paris et à Paris même : programmes originaux, exigeants ; artistes engagés, défricheurs ; sites remarquables, souvent surprenants, programmation riche et pleine d'audace, chaque édition d'INVENTIO rend accessible l'exceptionnel.

Découvrez tous les concerts du Festival INVENTIO à partir du 16 mai 2024 : https://www.inventio-music.com/le-festival/calendrier-et-programmation/

Souplesse et danse du geste musical

En 2024, place est réservée à la thématique fédératrice « ***Du GESTE à la MUSIQUE*** »… « *courbe, dans nos esprits. Cette courbe, cette marque du son, celle du beau dans le temps, c'est le geste musical. Le geste est à la fois inspiré par l'élan de musiciens sur scène, la force ou la douceur de chaque allure, chaque détail entendu, mais aussi par la source de la musique elle-même, son inspiration…* » **Léo Marillier**, directeur artistique, interroge l'énergie et sa source, qui préludent à toute réalisation musicale, invitant la danse, y compris dans une approche contrastée qui convoque aussi « la brise et la tourmente ».

Pour évoquer ce geste musical souvent envoûtant voire irrésistible, telle une courbe ondulante, haute et basse, large et souple, … rien de mieux que de (re)voir la gestique d'un chef légendaire (projection du film « Le Jardin de Celibidache », 1996 / **Jeudi 16 mai 2024**, 20h – ciné débat, PROVINS, 77, Petit Théâtre). Complices créatifs, le pianiste Orlando Bass et Léo Marillier s'entendent aussi à merveille dans l'exercice hautement gestuel de la transcription, … quand « l'interprète-compositeur y recompose selon son goût et sa liberté et dotés des ressources de son instrument, une œuvre du passé, pour lui donner un nouveau souffle pour la renouveler ? l'apprivoiser ? la rajeunir ? Ravel, Liszt, Schoenberg seront les bénéficiaires de ce traitement subtil, cet hommage… ». Une formule qui pétille dans l'irrévérence magicienne telle qu'on avait pu s'en délecter dans le spectacle de l'année dernière « Une nuit avec Faust ». A

travers la notion de geste, les nombreux concerts et programmes questionnent la place de chacun vis à vis de l'autre… Quel est mon centre ? Comment interagir ? Il n'est pas de geste sans connection à l'autre : « Et à la sortie du concert, chacun peut… faire un geste. Edition qui nous engage à nous « changer » un peu à la sortie du concert, à modifier un peu notre regard sur les autres et le monde. . . à nous engager vers un ailleurs… qui n'appartient qu'à nous…. » conclut Léo Marillier. A l'affiche de l'édition 2024, entre autres, les derniers Quatuors de Beethoven (sommets, chefs d'œuvres inscrits dans les cimes et « flêches de la fantaisie » la plus libre…) ; le tempo souple et subtil de pièces baroques signées Marin Marin et Athanasius Kircher ; chants populaires des îles britanniques (qui s'inspirent du corps par le biais du ballet) ; Ivresse sonore de La Péri de Paul Dukas ; Fantaisie de Schubert laquelle se joue de la complicité des 4 mains sur le clavier ; « exploration jubilatoire » pour les instruments grâce à la Toccata en ut mineur de JS Bach, au quatuor de Ravel (« incarnation de la chaleur méridionale ») … C'est un nouveau tour musical et patrimonial de premier intérêt : à l'écoute de la Nature miraculeuse, Invention 2024 promet de nouveaux instants magiques et des visites et randonnées préalables inoubliables.

Au programme cette année, des œuvres magiques qui cultivent et préservent la souplesse du geste musical ; entre autres, dès l'ouverture du festival, **samedi 18 mai 2024** (Nuit des musées : Abbaye cistercienne de Preuilly – Egligny, 77), ballade musicale avec le quatuor à cordes dont l'entente et la chorégraphie musicale se réalisent sans direction proprement dite mais dans une écoute souple, active, partagée (17h, visite guidée / 18h : concert Quatuors de Haydn, Chostakovitch, Ravel par le Quatuor Kandinsky.

5 RVS / CONCERTS en JUIN et JUILLET 2024

Samedi 1er juin 2024
(église de Bray-sur-Seine, 77) à 15h30 (randonnée initiation à l'ornitologie dans le Bois Prieux à Neuvry), puis 18h : concert. Au programme, réminiscences de Faust, œuvres de Wieniwaski, Ravel, Liszt, Robert Schumann (Sonate n°2) et création de Double Fil, par Léo Marillier (violon) et Orlando Bass (piano).

Samedi 8 juin 2024
(chapelle de Lourps, 77) – 18h, mini randonnée (3 km) – 20h :

Concert en trio. Œuvres de Dittersdorf, Martinu, Penderecki, Haydn… Will Mc Clain Cravy, contrebasse – Tess Joly, alto – Léo Marillier, violon.

Samedi 15 juin 2024
(Prieuré Saint-Ayoul, Provins, 77). 18h : Visite guidée des souterrains de Provins. 20h : Concert baroque au Prieuré. Chants d'oiseaux, danses, folklore, célébrations, méditations signés Kirschner, Walther, Marais, Haendel, Byrd, Murcia, Hume, Finger… Ensemble baroque La Badaude.

Dimanche 30 juin 2024 : Kiosque d'Everly, 77.
Scène ouverte aux musiciens amateurs et aux conservatoires, à partir de 15h.

Dimanche 7 juillet 2024
Parc du Château de Flamboin-Gouaix (77)
Ouverture exceptionnelle de ce haut lieu patrimonial privé
14h : Mini randonnée sur le sentier de la Cocharde avec guide naturaliste

17h : Concert Duo Gramma
François VALLET, percussions Camille COELLO, alto Théâtre musical : Autour de « 12 essais d'insolitude » de Jacques Rebotier, issus du recueil « Le dos de la langue » – Œuvres de Ligeti, Aperghis, Piazzolla

3 RVS / CONCERTS en SEPTEMBRE et OCTOBRE 2024

Samedi 14 septembre 2024
Église de Chevru, 77
20h, Concert de l’Ensemble Le Bateau Ivre, second Prix Concours Osaka (mai 2023) – Œuvres de Debussy, Pierné, Varèse, Reger, Léo Marillier (création de Pièce pour harpe seule), Ravel (Sonatine)
Valentin CHIAPELLO, alto Jean-Baptiste HAYE, harpe Samuel CASALE, flûte

Samedi 28 septembre 2024
Bannost-Villegagnon, 77
16h : Ballade guidée des 2 lavoirs
18h : Église Notre-Dame de Bannost-Villegagnon
Récital piano à 4 mains

Pierre-Marie GASNIER, piano
Virgile ROCHE, piano
Franz Schubert, fantaisie pour piano 4 mains en fa mineur D.840
Morton Feldman, « four hands »
Paul Dukas, La Péri, ballet pour piano quatre mains
Claude Debussy, 6 épigraphes antiques

Lundi 7 octobre 2024
PARIS, Salle Colonne
20h, « ***FAUST*** », un mythe romantique
Œuvres de George Crumb, Maurice Ravel, Franz Liszt, Arnold Schönberg, Ferruccio Busoni et création bicéphale de Léo Marillier et Orlando Bass « Double-fil » Violon : Léo MARILLIER Piano : Orlando BASS

Présentation du concert événement : Le mythe, matériau d’une extrême richesse, devient matière et miroir des époques qu’il traverse. Pourquoi ne pas explorer le temps d’un spectacle cet

être protéiforme ? Et puisque nous connaissons tous Faust, pourquoi ne pas se réunir encore une fois autour de ce mythe, proposer une trajectoire des visions qu'il a inspirées ? Epopée devenue incarnation de l'aventure humaine, et de notre rapport au monde, Faust n'est pas un héros, mais un homme confronté à la décision (mais est-ce une décision dont il est maître ?) entre l'appel de la vie, de la création et l'inéluctabilité de la décadence.
Tragédie originale : un tentateur étrangement courtois propose un pacte, à Faust, le laissant seul, face à un choix qui le dépasse, mais dont il est responsable. En musique, c'est d'abord la parole prophétique de Goethe : « Faust ne peut pas être mis en musique, hormis par Mozart », que les compositeurs doivent d'abord transgresse (les Romantiques surtout dont Robert Schumann, Berlioz, Gounod.)… Une fois l'interdiction levée, les bases du romantisme musical posées, avec la mort de Goethe et la naissance du romantisme en musique, le mythe de Faust est devenu une métaphore pour la création, et de ce fait, a fasciné et a façonné toutes les esthétiques musicales. En effet cette sentence de Goethe émise par l'écrivain, 30 ans après la mort de Mozart, a rapidement été démentie par l'histoire de la musique avec des œuvres majeures consacrées à Faust. Le mythe est devenu le catalyseur de la musique romantique et inspire encore…

entretien

LIRE aussi **notre entretien avec Léo Marillier** à propos de la 9è édition du Festival INVENTIO : enjeux, nouveautés, thématiques, temps forts, artistes et formations invitées, nouvelles expériences musicales…
https://www.classiquenews.com/entretien-avec-leo-marillier-directeur-artistique-du-festival-inventio-9e-edition-du-16-mai-au-7-octobre-2024/

ENTRETIEN avec Léo MARILLIER, directeur artistique du Festival INVENTIO : 9ème édition, du 16 mai au 7 octobre 2024.

approfondir

VIDÉO « UNE NUIT AVEC FAUST », spectacle par Léo Marillier et Orlando Bass, création Festival INVENTIO 2023 : https://www.classiquenews.com/leo-marillier-une-nuit-avec-faust-creation-2023-reportage-video-en-2-parties/

Léo Marillier : Une Nuit avec Faust (création 2023) – un mythe recomposé – Reportage vidéo en 2 parties

LIRE notre critique du spectacle **UNE NUIT AVEC FAUST par Léo Marillier / Festival INVENTIO 2024** : https://www.classiquenews.com/critique-concert-festival-inventio-2023-asnieres-le-22-juin-2023-une-nuit-avec-faust-leo-marillier-orlando-bass-creation-schubert-schumann-beethoven-ligeti-crumb-leo-marillier/

TOUS les programmes, le détail des ŒUVRES PROGRAMMÉES sur le site du Festival INVENTIO 2024 : https://www.inventio-music.com/le-festival/calendrier-et-programmation/

ENTRETIEN avec Léo MARILLIER, directeur artistique du Festival INVENTIO : 9ème édition, du 16 mai au 7 octobre 2024.

Autour du « Geste », Léo Marillier, violoniste et directeur artistique du Festival INVENTIO questionne le sens et

la direction de l’acte musical. La courbe, le mouvement, le geste… tout œuvre pendant l’expérience du concert à nous connecter les uns avec les autres, les œuvres avec le public, les artistes entre eux, la musique avec notre époque. A l’honneur pour cette 9ème édition du Festival INVENTIO, dans le 77, le GESTE inspire l’une des programmations les plus captivantes de ce printemps et jusqu’au 7 juillet ; avant sa reprise à l’automne du 15 sept au 7 octobre suivants. Musique de chambre, transcriptions faustéennes, concert spatialisé en déambulation, préalable ornitologique, « mini-randos guidées », formations insolites…., sans omettre les œuvres en création, signées de Léo Marillier soi-même (en complicité aussi avec le pianiste Orlando Bass). Inventio fait figure de festival expérimental qui ouvre de nouvelles expériences musicales. Enjeux, objectifs, perspectives d’un Festival hors normes qui souffle en 2024, ses déjà 9 printemps.

CLASSIQUENEWS : Le geste musical est votre thématique générique : pour quelles raisons ?

LÉO MARILLIER : Avec chaque édition du festival, je cherche à élargir l'horizon de la thématique, et je m'attache de plus en plus à ce qui relie les œuvres aux interprètes et au public, et les œuvres à leur époque et à la nôtre. Ce genre de flèche, de direction, c'est ce que j'appelle le 'geste': c'est ce qui fait d'une œuvre une expérience dynamique et vivante. Notion fortement ancrée dans la réalité du concert, et chaque concert du festival explore le geste sous un jour nouveau. Toute guidée par l'énergie dont la fonction, la mission, la création de mouvement, de pensée par le mouvement, d'émotion par le mouvement, la musique nous parle par courbes, illusions d'espace. Ne dit-on pas qu'une note est 'haute' ou 'basse' ? Que le tempo peut être 'large' ? Qu'un rythme puisse être 'souple', que le temps peut être 'haché' ? Qu'une liaison relie les notes grâce à un arc dessiné à même les partitions et l'imagination ? Qu'une phrase musicale finit 'en hauteur' ? Le geste musical s'exprime aussi dans sa dimension collective et concrète, idéalement partagée en musique de chambre où la communication, la communion des musiciens, toute silencieuse, pleine de sens, se livre au public par énigme ou sans fard – les deux ne s'excluant pas l'un l'autre -, lors de la performance.

Le magnifique jeune Quatuor Kandinsky, basé à Vienne, ouvrira

cette 9ème édition avec deux exemples royaux de cet équilibre, de ce dialogue dansé, courtois, cet élancement vers l'équilibre, à la fois dans l'expression et dans le classicisme : l'avant-dernier quatuor de Haydn, et l'unique quatuor de Ravel. L'aventure du quatuor à cordes, l'une des rares formations non dirigées, relève le défi d'une musique souvent complexe, profonde, à la direction partagée, sans paroles … Alchimie du dialogue entre corps et musique mis en scène dans le spectacle vivant ; le ballet notamment sera au cœur du concert à quatre mains, donné par les pianistes Pierre-Marie Gasnier et Virgile Roche à travers l'interprétation de l'extraordinaire Péri de Paul Dukas. C'est un peu la danse des yeux, des bras sur le clavier ou la touche, qui sera le focus cette année à travers des œuvres qui incarnent et communiquent d'une manière particulière ce vivre-ensemble musical éthéré et pourtant si réel. En fait, la dimension de performance, de théâtralité, est omniprésente cette année, que ce soit dans l'entremêlée des quatre mains de la fantaisie de Schubert, l'écriture chorégraphique du 'corps à corps' de Georges Aperghis défendue par l'audacieux duo Gramma avec François Vallet aux percussions et Camille Coello à l'alto, ou les percutants Madrigaux respectivement joués à l'alto – Tess Joly – et au violon – le mien -, frère et sœur mêlés avec humour par Martinů. Quelques exemples parmi ceux qui célébreront le geste musical.

CLASSIQUENEWS : Y a-t-il dans cette nouvelle programmation des éléments nouveaux (formes de concerts, lieux, performances artistiques,…)?

LÉO MARILLIER : L'ensemble baroque La Badaude présentera le 15 juin un superbe programme spatialisé dans le transept, le chœur à déambulatoire et les chapelles rayonnantes du Prieuré Saint-Ayoul, autour de l'obsession du folklore, pérégrination

à travers l'Europe teintée d'ornementation, de nostalgie et voyage unique et subtil. Le duo Gramma, percussion et alto, présentera une expérience insolite de théâtre musical dans le parc du Château de Flamboin autour des "12 essais d'insolitude" de Jacques Rebotier, œuvre où le ludique se mêle à l'incongru, adossée à un programme parsemé de transcriptions. Le centenaire du premier manifeste du surréalisme est l'hommage caché rendu cette année par le festival, irriguant le concert du duo complice que nous formons, le pianiste et compositeur, Orlando Bass et moi-même ; comme une révérence à l'impulsivité, soit lascive, parfois violente, du geste sur la musique elle-même. Citons bien sûr la musique affranchie du duo concertant de Penderecki où la contrebasse de Will McClain Cravy et mon violon imitent la férocité d'un bras-le-corps verbal, Syrinx de Debussy, originellement mise en musique sur un texte de Pierre Louÿs, que le compositeur a développée jusqu'à libérer l'œuvre des mots, interprétée par le magnifique Ensemble Le Bateau ivre. C'est aussi le mystérieux 'four hands' de Morton Feldman, illustration de la tentation de l'analogie, où les mains parcourent un chemin de croix, digne d'En attendant Godot.

Invitant à aborder les concerts avec une ouverture sensorielle élargie, et tissant inattendus entre nature et musique, l'édition 2024 suggère aux festivaliers en guise d'avant-concert, la participation à des mini-randos guidées, explorant les ressources naturelles de cette seconde nature seine-et-marnaise située entre Provins, Bray-sur-Seine et Coulommiers. Notre partenariat avec la Réserve naturelle de la Bassée, la plus grande réserve naturelle d'Ile-de-France, nous permettra d'offrir le 1er juin avant le concert de Bray, une initiation à l'ornithologie à l'observatoire de Neuvry, une balade botanique sur le sentier de la Cocharde prenant départ dans le parc du Château de Flamboin lors de l'événement du 7 juillet … Partenariat aussi avec l'Office du Tourisme du Provinois pour une fascinante balade dans les souterrains de Provins. Soulignons le privilège de cette édition 2024 d'être

accueillie dans deux lieux particulièrement remarquables, chargés de spiritualité et d'histoire : le domaine privé abritant l'Abbaye cistercienne de Preuilly, sera ouvert exceptionnellement au public pour le concert d'ouverture du 18 mai. Cinquième fille de Cîteaux, l'abbaye de Preuilly fondée en 1118, dispose d'exceptionnels et émouvants vestiges. Autre site contemporain du 11ème siècle, le Prieuré bénédictin Saint-Ayoul de Provins garantit un écrin tout à fait sublime et subjuguant à l'escale baroque du 15 juin. Pour la première fois cette année, nous incluons à l'itinéraire du Festival INVENTIO, la Chapelle de Lourps, qui livrera à la curiosité de l'auditoire du 8 juin, de magnifiques peintures murales du 13ème siècle et des frises uniques.

CLASSIQUENEWS : Y a-t-il de la même façon, des éléments et programmes qui prolongent ce que vous avez précédemment proposé et développé ?

LÉO MARILLIER : La transcription reste au centre de mon désir de partager la musique : transcrire n'est-ce pas permettre à une œuvre de s'exprimer par d'autres gestes en choisissant de développer l'harmonie, la couleur, la virtuosité…
Nous poursuivons par ailleurs notre attachement aux programmes itinérants, traversant les époques, où le moderne se met à l'écoute du passé, où le répertoire classique ou romantique se frotte au contemporain. Faire cohabiter par exemple dans un même programme l'ultra-romantique Reger et Varèse le scientifique, ou bien Feldman et Schubert, sont sans nul doute des paris osés. Cependant, le caractère irrésistible du concert garantit la création de liens entre les pièces, des communions audacieuses, une intimité créatrice et fructueuse…
Si l'expérience du concert est précieuse, c'est précisément parce que le public peut y suivre des pôles, des chemins novateurs entre les oeuvres.

Enfin, comme pour les autres éditions, c’est un événement cinématographique qui ouvrira et présentera le thème du festival : il s’agira de la projection commentée sur la fascinante figure de Sergiu Celibidache, à partir d’extraits du film de son jeune fils, cinéaste.

CLASSIQUENEWS : De quelle manière vous-même comme artiste et directeur de festival préservez-vous votre propre geste artistique ?

LÉO MARILLIER : Mon péché mignon est de privilégier les programmes grand-écart en m’appuyant sur leur séquencement pour garder l’équilibre, la ligne. Le métissage des programmes est crucial, car je suis profondément convaincu qu’écouter une pièce classique et une pièce moderne requiert et surtout nourrit des parties de nos corps et de nos âmes bien différemment… Comme artiste, comme interprète, comme homme, la variété des expériences permet d’embrasser autant d’émotions, et de gestes. Je garde grande ouverte la porte à l’inconnu, pour apprendre, pour grandir, pour changer… Les répertoires différents requièrent en écho une approche dissemblable sur un plan purement corporel – danse, calcul – cette physique de la musique est pour moi le point d’accroche guidant ma pratique d’interprète, de compositeur.

Léo Marillier © DR

CLASSIQUENEWS : Quelles sont les créations ou les programmes inédits, à l'affiche du Festival INVENTIO 2024?

LÉO MARILLIER :« Double-fil » : Création bicéphale 2024 pour violon et piano, signée du pianiste et compositeur, Orlando Bass et de moi-même. Elle est le fruit d'un cadavre exquis, journalier et rigoureux, exaltant et grisant, composé tout au long du mois d'avril, et facétie des circonstances, selon des fuseaux horaires en vrac : Orlando Bass en Europe et moi en tournée en Asie. Hommage non dissimulé au surréalisme et aux expériences d'écriture à contrainte de l'OuLiPo pour le centenaire du Manifeste du surréalisme. Hommage aux joies et aux vertus de la collaboration dans la création. Composer est d'habitude une activité solitaire en très grande partie ; partager la fantaisie et la rigueur d'un autre est un échange rare et je remercie du fond du cœur Orlando Bass pour ce cadeau. Quel bonheur ! C'est aussi un immense honneur de présenter la pièce de Georges Aperghis, 'corps à corps', l'un

des créateurs les plus originaux, enivrants et saisissants de notre époque, dans le programme du duo Gramma. On est au plus proche de la chair de la musique et au cœur de l'histoire d'amour entre l'homme et le son avec l'univers des percussions dont le corps s'adapte à l'instrument selon une fascinante chorégraphie. Jean-Baptiste Haye me fera le grand plaisir de créer ma première composition pour harpe : pièces d'Orphée, qui s'inspire d'une partie obscure du mythe d'Orphée, reprise dans ces rituels grecs qui ont coïncidé avec la naissance de la musique instrumentale : le démembrement du Dieu. À travers un langage simple, et à l'écoute de la parole archaïque qui se dégage de la harpe, je souhaite dresser un thrène, un court poème musical. La simplicité de ton, et l'évocation mélancolique irriguent la trop rarement jouée et si belle sonate pour alto seul de György Ligeti…

Tout autant de manières de dire que la musique vient de la main portant la plume, guidée par le cœur, passe par le corps entier de l'interprète. Revenant vers le cœur par l'oreille : cet étrange ballet s'appelle geste. L'intimité de la scène est tout entière est dans cet alliage. Ce geste, il est tourné vers le public ; à lui de le reprendre, le faire grandir, et résonner. … c'est le partage magique du concert. Alors, à bientôt !

Propos recueillis en avril 2024

Agenda

9è festival INVENTIO, du 16 mai au 7 octobre 2024 – LIRE notre présentation, temps forts, enjeux du Festival INVENTIO 2024 : https://www.classiquenews.com/77-9e-festival-inventio-leo-marillier-du-geste-a-la-musique-les-16-mai-1er-8-15-30-juin-7-juillet-2024-14-28-sept-puis-7-oct-2024/

(77) 9ème FESTIVAL INVENTIO. Léo Marillier : « Du geste à la musique », les 16 mai, 1er, 8, 15, 30 juin, 7 juillet 2024 / 14, 28 sept puis 7 oct 2024

CRITIQUE, concert. FESTIVAL

INVENTIO 2023. Asnières, le 22 juin 2023 : Une nuit avec Faust. Léo Marillier, Orlando Bass (création). Schubert, Schumann, Beethoven, Ligeti, Crumb… (Léo Marillier, arrangements)

FAUST reloaded…. Après Ulysse de James Joyce dont il décortiquait en ouverture du Festival Inventio 2022 (Paris, Bibliothèque Ste-Geneviève, mai 2022), le mythe et les possibles narratifs et dramatiques, – dans un spectacle haletant intitulé « *L'Autre Ulysse* », le violoniste Léo Marillier aborde pour son festival Inventio 2023, le mythe non moins inépuisable et tout autant inspirant de Faust.

Pendant 1h30, le musicien joue avec la complicité du pianiste **Orlando Bass** plusieurs inserts musicaux qui sont autant d'arrangements d'une insolente relecture sur Chopin, Liszt, Schumann, Beethoven, Schubert, Ligeti et Crumb… Un travail d'orfèvre entre recréation et irrévérence, qui s'amuse à réécrire la musique pour mieux en exprimer l'infini expressif, les vertiges poétiques, l'énergie et les pulsions essentielles; cette dimension distanciée récréative souligne ici l'apport personnel assumé de « *l'arrangeur* » ; personnage inventé qui était (déjà) au centre de la fantaisie musicale précédente, « l'Autre Ulysse » ; quoiqu'en dise l'intéressé,

c’est une belle et captivante cohérence et filiation entre les 2 productions.

Création d’Une nuit avec Faust
Le Faust de Léo Marillier
la voie, le chant d’un nouveau théâtre musical

Mais à mi chemin entre musique et théâtre, ce Faust 2023, nous paraît plus délirant et audacieux encore, révélant de nouvelles perspectives dans le genre du théâtre musical.

A travers son Festival Inventio, **Léo Marillier** entend casser les codes, ouvrir et régénérer l'expérience de la musique et du concert : Pourquoi et comment jouer Schumann aujourd'hui? …Peut-être dans des spectacles comme celui-là où le verbe des acteurs, suspendus dans l'infini expressif de la scène fusionne peu à peu dans le mystère et l'étrange, avec les crépitements de musiques jouées libres et comme hallucinées. Faust permet l'illusion, les contrastes, le jaillissement, « la hâte » : ces manifestations d'un imaginaire impatient et délirant qui place Faust, malgré lui, au centre d'un jeu de dupes ; s'il pense enfin maîtriser son destin, le savant docteur reste victime du pacte entre Dieu et Méphistophélès. Ce qu'exprime avec nuances l'excellent spectacle.

Le jeu des deux musiciens (violoniste et pianiste, qui n'hésitent pas chacun à jouer leur propre seynette) permet une interaction de plus en plus étroite et imbriquée avec l'action théâtrale, celle des fabuleux 5 acteurs qui incarnent avec une rare intelligence, chacune des étapes de la vie de Faust. De l'école à la tombe, croisant Marguerite, la taverne (et le bal), et les visions fantastiques de Walpurgis… C'est à ce titre une brillante synthèse opérée sur les textes de Goethe (Faust I et II) et Lehnau. Mais aussi Thomas Mann, lequel offre le glissement du Faust poète en Faust … artiste et musicien dont l'écriture musicale offre une alternative salvatrice à son questionnement obsessionnel. Remarquable porte d'entrée aux « expérimentations » en direct, réalisées par les deux instrumentistes à partir des compositeurs choisis : **Léo Marillier, nouveau génie de l'arrangement** (avec son complice pianiste) réussit une brillante collection de « *cambrihommages* » ; réappropriations délirantes et fort bien troussées des œuvres du répertoire qui condensées, resserrées, dardent leurs éclats ciselés comme des diamants dans les ténèbres.

Le principe de l'arrangement s'accomplit ici avec une force dramatique renouvelée. Chacun peut se délecter de versions irréverrencieuses de morceaux connus, certes victimes de

distorsions ; pourtant encore identifiables et comme revivifiées…

Les deux musiciens s’interrogent eux-mêmes dans l’exercice, sur le sens et la finalité de la musique ; comme Faust cherche et s’interroge, les deux émules questionnent l’œuvre du temps musical.

Mariée aux références romantiques, baignant dans une atmosphère étrange volontiers surnaturelle, riches en rebonds, contrastes, distorsions poétiques, … l’action sur scène associe étroitement les deux instrumentistes et les 5 comédiens, partenaires habituels du Théâtre du Voyageur dont **Chantal Melior** qui en est la directrice, et ce soir, campe un Faust d’une savoureuse intelligence.

La musique cultive et déploie des surgissements visuels ; d’ailleurs tout le spectacle aborde et illustre le principe du jaillissement furtif. Les musiciens agissant comme des aiguillons facétieux qui relancent constamment le flux de l’action purement théâtrale. C’est une performance poétique qui expérimente, cherche et réalise de fabuleux effets. La fusion entre jeu théâtral et arrangements musicaux s’épanouit librement dans un spectacle inédit qui captive de bout en bout.

Une Nuit avec faust – Léo Marillier (violon) et Orlando Bass (piano) – toutes les photos © studio CLASSIQUENEWS

CRITIQUE, concert. FESTIVAL INVENTIO 2023. Asnières, le 22 juin 2023 : Une nuit avec Faust. Léo Marillier, Orlando Bass (création). Schubert, Schumann, Beethoven, Ligeti, Crumb… (Léo Marillier, arrangements)

Une nuit avec Faust : **Œuvres musicales**, apparitions théâtrales et autres diableries / Conception et direction artistique – Leo Marillier.

Œuvres musicales arrangées et tissées par Léo Marillier et Orlando Bass : Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Charles Gounod, Henri Wieniawski, Maurice Ravel, George Crumb, Gustav Mahler, Franz Liszt, Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Camille Saint-Saëns, Anton Webern, György Ligeti.

Piano, **Orlando Bass** I Violon, **Léo Marillier**

Textes d'après Goethe, Lenau, Nietzsche, Thomas Mann
Adaptation, dramaturgie – Patrick Melior, Léo Marillier, Chantal Melior, François Louis / Mise en scène et direction d'acteurs – Chantal Melior et François Louis. Chorégraphie, Ariane Lacquement I Décors, Marine Porque I Lumière, Michel Chauvot.

Avec
Sandrine Baumajs – Marguerite, Le Bouffon, La Sorcière revendeuse
Ariane Lacquement – Le Poète, Le Feu follet, Hélène
François Louis – Faust
Chantal Melior – Méphistophélès
Mathieu Mottet – Dieu, L'Ecolier, Lui…
Spectacle bénéficiant de l'Aide à la Création 2023 décernée par le Centre national de la musique / Production : INVENTIO / avant-première le 22 juin 2023 au Théâtre du Voyageur, Asnières sur seine.