

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

15h / Session de composition I

16h / Atelier l'Abbaye aux enfants

17h / Session de composition II

19h / Buffet

20h45 / Johannes Ockeghem :

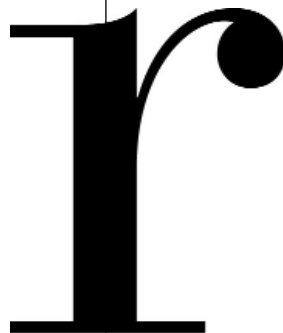
Missa Prolationum

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

16h / A propos...

16h / Atelier l'Abbaye aux enfants

17h / The monster which never
breathes

**SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010**

SOMMAIRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Atelier l'Abbaye aux enfants - 16h	page 5
Session de composition II - 15h et 17h	page 7
Johannes Ockeghem : Missa Prolationum - 20h45	page 19

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

A propos... - 16h	page 24
Atelier l'Abbaye aux enfants - 16h	page 24
The monster which never breathes - 17h	page 25

Discographie disponible à la librairie de Royaumont (à l'entrée du parc), ouverte de 10h à 20h45, ventes de Cd pendant l'entracte et à la sortie du concert du samedi soir, et sur sa boutique en ligne : www.royaumont-boutique.fr

Linea

œuvres pour orchestre et formation de chambre - Malec label Motus - coffret 2CD

Les Cris de Paris

Encores - chansons pour chœur a cappella - label Alpha - 2009

Psalm - Machuel - label Naive - 2004

Musica Nova

Flos florum - Dufay - label Zig Zag Territoires

Missa Cuiusvis Toni - Ockeghem - label Aeon - 2007

Ballades - G. De Machaut - label Aeon - 2009

Les motets - G. De Machaut - label Zig Zag territoires - 2 coffrets 2CD

**Découvrez en avant-première (et à un prix exceptionnel),
le nouveau CD de l'ensemble Musica Nova :**

La Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut

la plus emblématique de ses œuvres, à la construction très élaborée ainsi qu'aux étranges et subtiles harmonies qui forcent l'admiration de tous

Signature par Lucien Kandel et les musiciens à l'issue du concert.

L'Ensemble Musica Nova en résidence à Royaumont avec le soutien de la Matmut

Messe de Notre Dame - G. De Machaut - label Aeon - sortie officielle le 07/10 /2010

Tous les annonceurs figurant dans ce programme sont mécènes de la Fondation Royaumont.

ELECTRO-CLOÎTRE

Installation

DAVID HUDRY (1978) : *Passeggiata* (création mondiale, commande d'État)

Musiques inventives d'Anney : Projection du son

Francesco Filidei : orgue enregistré

Samedi 11 : déclenchement du dispositif à 13h15 et 20h15, durée 40'.

Dimanche 12 : déclenchement du dispositif à 13h15 et 16h15, durée 40'.

En semaine, jusqu'au 19 septembre, déclenchement du dispositif au ¼ de chaque heure de 10h à 18h, en dehors des temps de répétitions, durée 30'.

Passeggiata signifie littéralement promenade. L'idée fondamentale de ce projet est de proposer une perception renouvelée de l'œuvre au rythme des diffusions*, un peu à la manière d'un passant qui prendrait différents chemins pour explorer un même lieu avec différents points de vue. Lors de ses déambulations dans le cloître de l'abbaye de Royaumont, l'auditeur se trouve immergé dans un monde sonore ambigu, à mi-chemin entre l'orgue et l'électronique.

L'installation consiste en un système de diffusion électroacoustique de 14 haut-parleurs répartis en 2 plans distincts : une série de 8 haut-parleurs situés en bas dans le jardin et une série de 6 haut-parleurs situés en haut sur les terrasses du cloître. L'essentiel du matériau sonore de l'installation est issu des sons de l'orgue Cavallé-Coll situé dans le réfectoire des moines de l'abbaye de Royaumont.

L'orgue, instrument aux combinaisons sonores complexes et riches, se mélange à des sons électroniques dans des jeux de résonances ou de textures polyphoniques. Outre les particularités acoustiques du cloître, les sources sonores sont spatialisées de manière à confronter les résonances et les jeux d'articulations des sons. Il s'agit de créer une ambiguïté de perception entre un "espace réel" qui possède ses propres caractéristiques acoustiques et des "espaces virtuels" créés grâce à des localisations, des mouvements sonores ou des articulations spécifiques.

Mes remerciements chaleureux à Francesco Filidei, Diana Soh et Philippe Moëne-Loccoz pour leur contribution aux enregistrements.

David Hudry

* L'installation sera relancée toutes les heures + 15 minutes et proposera un nouveau parcours sonore à chaque diffusion (en dehors des temps de répétitions). Une version complète, les week-ends ; une version avec moins d'événements sonores, les autres jours.

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

David Hudry, compositeur (France, 1978)

* 2009 : étudiant à la session de composition Voix nouvelles

David Hudry étudie la musicologie à l'université Paul Valéry à Montpellier ainsi que l'Analyse, l'Orchestration, la Composition et les Nouvelles Technologies au Conservatoire de Montpellier. En 2002, il obtient son Agrégation de Musique et en 2003, il intègre la classe de Composition et Nouvelles Technologies avec Emmanuel Nunes au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Membre du collectif Multilatérale, David Hudry est chargé des actions pédagogiques auprès de l'Education Nationale. En 2006, il est sélectionné pour participer au cursus de l'Ircam, et obtient une bourse de la Fondation Meyer. Il a également suivi les cours de composition de Stefano Gervasoni et obtenu son diplôme de formation supérieure en Composition et Nouvelles Technologies (2008).

Francesco Filidei, orgue

* 2004 : étudiant à la session de composition Voix nouvelles.

2006 : Grand atelier avec la chorégraphe Laurence Marthouret. 2007 : inauguration de l'orgue Cavaillé-Coll, concert Ligeti-Lenot. 2009 : organiste de la session de composition Voix nouvelles. 2010 : enseignant de la session de composition Voix nouvelles.

Francesco Filidei est diplômé du Conservatoire de Florence et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Il participe au Cursus de l'Ircam et à la session de composition Voix nouvelles à Royaumont en 2004. Organiste et compositeur, il est invité notamment à la Philharmonie de Berlin, au Festival d'Automne, au Festival Archipel, à la Biennale de Venise. Ses œuvres sont éditées par RaiTrade. Après avoir obtenu la commande du Comité de Lecture Ircam en 2005, il obtient le Salzburg Music Förderpreisträger, le Prix Takefu, et le Förderpreisträger Siemens. Il est compositeur en résidence à l'Académie Schloss Solitude en 2006 et Membre de la Casa Velazquez, en 2007.

* collaborations antérieures avec Royaumont

SAISON MUSICALE EN FAMILLE

Les ateliers de l'*Abbaye aux enfants* sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans. D'une durée moyenne de 2 heures, ces ateliers qui se déroulent en petits effectifs (12 enfants) proposent une sensibilisation active au patrimoine et au spectacle vivant.

Les ateliers de l'*Abbaye aux enfants* sont programmés en lien avec les spectacles de la *Saison musicale*.

Ainsi sur chacune des après-midi de la programmation, les enfants peuvent profiter d'un atelier et les parents d'un concert.

Sur certaines journées, les concerts et les ateliers de l'après-midi sont conçus pour préparer à la découverte en famille d'un concert en fin d'après-midi ou le soir.

Des tarifs et formules spécialement étudiés pour les familles

› pass journée enfant à 6 €, pass accompagnateur, abonnement famille.

› l'abonnement famille vous permet de profiter de 3 concerts adulte accompagnateur et de 3 pass journées enfant (atelier + concerts du jour à volonté), pour le prix de 2.

› la brochure *Saison musicale en famille* vous permettra de composer le programme d'une agréable journée en famille en combinant les ateliers, les concerts et d'autres activités autour de Royaumont.

nouveauté 2010 : une formule exceptionnelle, un parcours d'éveil sensoriel et musical pour les tout-petits et leurs parents

renseignements et réservations : 01 34 68 05 50

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

16H - ATELIER L'ABBAYE AUX ENFANTS

Théâtre et musique de la Renaissance : une passion classique

Guillaume Edé, comédien

Jérôme Crunelle, musicien

à partir de 8 ans

Valenciennes 1547, on joue le *Mystère de la Passion*, Royaumont 2010 les enfants en apprennent un court passage et imaginent la mise en scène d'une séquence théâtrale au son de la vièle. Entre les deux, un livre rare de la bibliothèque de Royaumont qui dévoile les pratiques de la mise en scène du théâtre à la Renaissance...

Le Comité Henry Goüin est le mécène exclusif des ateliers de l'Abbaye aux enfants organisés dans le cadre de la Saison musicale.

FONDATION ARTHUR HONEGGER
SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

Le Prix International Arthur Honegger

Créé sous l'égide de la Fondation de France en 1971 par la famille du compositeur, le Prix International Arthur Honegger peut récompenser soit une création musicale contemporaine, soit un compositeur pour l'ensemble de son œuvre, soit une formation de quatuor à cordes. Biennal, ce prix a déjà été décerné seize fois à des musiciens de différents pays. Le prochain Prix sera décerné en 2011.

La Fondation Royaumont

Depuis 20 ans, avec sa session de composition, la Fondation Royaumont - Centre international pour les artistes de la musique et de la danse - prépare et accompagne de jeunes compositeurs en début de carrière en leur proposant un complément de formation spécialisée et en favorisant leur insertion professionnelle par tout un dispositif de propositions personnalisées. Ainsi, elle permet à ces jeunes artistes d'acquérir les outils et méthodes indispensables dans la réussite de leur carrière professionnelle et d'être diffusés auprès du public et du milieu professionnel de la musique et de la danse.

Un partenariat entre la Fondation Arthur Honegger et la Fondation Royaumont

A compter de 2010 et pour prendre en compte les difficultés que connaissent de nombreux jeunes compositeurs au démarrage de leur parcours professionnel, la Fondation Arthur Honegger s'associe à la Fondation Royaumont pour soutenir les actions d'accompagnement spécifiques qu'elle mène à leur attention et aider aussi à la création de nouvelles œuvres.

> En 2010, elle soutient ainsi les 20 ans de la session de composition et plus particulièrement le travail de transmission des compositeurs invités aux jeunes compositeurs sélectionnés.

> Sensible au parcours de Xavier Dayer, jeune compositeur suisse lauréat notamment du prix de la Fondation Bürgi-Willert décerné par Heinz Holliger et du prix FEMS de la Fondation Sandoz décerné par Henri Dutilleux, la Fondation Arthur Honegger a également décidé de financer la commande d'un opéra de chambre, *Les Contes de la lune vague après la pluie*, qui lui est passée en 2010 et 2011.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

15H ET 17H - SESSION DE COMPOSITION

Dirigée par Brian Ferneyhough, Liza Lim et Francesco Filidei

Linea

Maiko Matsuoka, violon
Yuko Fukumae, clarinette
Johannes Burghoff, violoncelle
Elmar Schrammel, piano
Thierry Spiesser, trombone
Steve Altoft, trompette
Olivier Maurel, percussions
Jessica Rona, alto
Antoine Pecqueur, basson
Keiko Murakami, flûte
Delphine Gauthier-Guiche, cor
Jean-Philippe Wurtz, direction

JUAN ARROYO

(Pérou, 1981)

ADRIÁN BORREDÀ GOMAR

(Espagne, 1983)

SILVIA BORZELLI

(Italie, 1978)

MAURILIO CACCIATORE

(Italie, 1981)

CARLO CICERI

(Italie/Suisse, 1980)

ROBERT DAHM

(Australie, 1981)

LAURENT DURUPT

(France, 1978)

HANNA EIMERMACHER

(Allemagne, 1981)

MARC GARCIA VITORIA

(Espagne, 1985)

MARIELLE GROVEN

(Canada, 1984)

MENA MARK HANNA

(Angleterre, 1984)

IGOR LEÃO MAIA

(Brésil, 1988)

KAWAKAMI OSAMU

(Japon, 1979)

ANTONIN SERVIÈRE

(France, 1977)

KATE SOPER

(Etats-Unis, 1981)

Les Cris de Paris

Blandine Bouvier, Adèle Carlier, Emmanuelle Monier,
Amandine Trenc, Cécile Coulomb, Judith Dérouin, Marie
Picaut, soprani
Aurore Bouston, Emilie Nicot, Marie Pouchelon, Raphaël
Pichon, Pauline Leroy, Elise Bédènè, alti
Jean-Baptiste de Ereno, Christophe Gires, Mathieu
Marinach, Emmanuel Richard, Ilann Ouldamar, Antoine
Jomin, ténors
Vincent Manac'h, David Colosio, Jean-Michel Durang,
Léonard Mischler, Sorin Dumitrascu, Morgan Jourdain,
basses
Geoffroy Jourdain, direction

Partita

Tutti instrumental (flûte, clarinette, basson, cor,
trompette, piano, percussion, violon, alto, violoncelle)

Funerales de Dersu

pour chœur de basses à 6 voix a cappella

M/P fragments

pour chœur à 24 voix a cappella

Kyrie

pour chœur à 12 voix et septuor instrumental (flûte, basson,
cor, trompette, percussion, alto, violoncelle)

Atto V [Purché non sbranino il dio]

pour sextuor à vent (flûte, clarinette basse, basson, cor,
trompette et trombone)

Schattenzeichen

pour basson et alto

Haiku de Ryokan

pour chœur à 18 voix a cappella

Rollende Wolken gezogener Flügel

pour chœur à 12 voix a cappella

Plastic Trio

pour trio à cordes (violon, alto, violoncelle)

Inondation

pour chœur à 12 voix et quatuor instrumental (clarinette,
trombone, piano, violon)

that One Thing, breathless, breathed

pour chœur de femmes à 6 voix

Caminantes

pour cor et violon

Tarantula Hawk

pour trio instrumental (flûte, trombone, violoncelle)

Barbaricum atque, immane gemunt {...}

pour chœur d'hommes à 6 voix et percussion

The Sleep Side

pour quatuor instrumental (clarinette, trompette, piano, percussion)

La Fondation Honegger sous l'égide de la Fondation de France soutient le vingtième anniversaire de la session de composition

La Fondation SAFRAN POUR LA MUSIQUE soutient la résidence des Cris de Paris à Royaumont

Juan Arroyo (Pérou, 1981)

Juan Arroyo a fait ses études musicales au Conservatoire national de musique du Pérou, notamment avec José Sosaya en composition et analyse.

En 2004, il décide de poursuivre ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux auprès de Jean-Yves Bosseur en composition, S. Teboul en piano, M. B. Charrier en musique de chambre contemporaine, Etienne Rolin en improvisation, Christian Eloy et Christophe Havel en électroacoustique, et P. De Faccio en écriture, toujours avec l'objectif d'avoir une vision globale de ce qu'est la musique.

En 2006, il participe aux Sixièmes Rencontres Internationales de composition musicale de Cergy-Pontoise où il obtient le prix du Festival d'Auvers-sur-Oise avec la commande d'une œuvre. En 2007, il obtient le diplôme d'études musicales en Composition du Conservatoire de Bordeaux et le Prix de la SACEM pour son *Concerto pour accordéon et orchestre*. En 2007, il est sélectionné par la Société internationale de musique contemporaine (SIMC) pour participer au Sixième Forum de la jeune création musicale à Paris. En 2008, il rentre en classe de composition musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il poursuit ses études auprès de Stefano Gervasoni. Actuellement Juan Arroyo prépare la création de *Sikus arkalira* pour sextuor de flûtes à bec, sextuor de flûtes Paetzold et dispositif électroacoustique, avec l'Ensemble PRIME, dirigé par Antonio Politano.

Partita

pour onze musiciens (flûte, clarinette, basson, cor, trompette, piano, percussion, violon, alto et violoncelle)

Partita n'est pas une suite de danses. C'est plutôt une suite de gestes sonores inspirés du sport populaire qu'est le football. Pour autant, il ne s'agit pas d'un match ordinaire, ou d'une finale de la Coupe du Monde. Onze musiciens mènent une lutte contre le silence à l'image d'un Don Quichotte collectif qui se bat contre l'invisible.

Aussi, en faisant allusion à ce combat sportif quelque peu insolite, la pièce révèle certaines préoccupations sociales de notre époque, celle d'une guerre qui ne se livre plus de front, en face à face, mais par des procédés qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas : l'ennemi est devenu impalpable et partout à la fois. Le chiffre onze n'est pas pris au hasard.

A travers cette pièce, j'ai voulu mettre en lumière ces enjeux très actuels, qui me touchent et qui en même temps nourrissent mon imaginaire.

Adrián Borredà (Espagne, 1983)

Attiré par la littérature et la musique depuis son enfance, Adrián Borredà découvre sa vocation de compositeur lors de ses études de guitare classique et direction d'orchestre. Il reçoit l'enseignement de José Manuel López López, qui aura une grande influence sur sa musique. En 2007 il est reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il étudie notamment avec Gérard Pesson, Michaël Lévinas et Marc-André Dalbavie.

La musique d'Adrián Borredà se nourrit de sources très variées et, même si techniquement elle trouve ses racines dans la musique spectrale et dans la musique concrète instrumentale, le poète espagnol Vicente Aleixandre a une influence très grande sur sa sensibilité musicale. Ses intérêts artistiques comprennent aussi la relation entre son et image (surtout entraînant une idée opératique) et les peintres chinois de l'époque classique Chu-Ta et Shitao.

Les musiciens et orchestres avec lesquels Adrián Borredà a travaillé sont l'Orchestre Padeloup, l'Orchestre National de Lorraine, l'ensemble Taller Sonoro, le Plural Ensemble, le Grup Instrumental de València, le Argento Ensemble, l'ensemble Espai Sonor ; et tout particulièrement le flûtiste mexicain Salvador Torre, le duo de percussions NEXEdu et, et le duo Links.

Funerales de Dersu

pour chœur de basses à 6 voix a cappella

¿ Me amas ?

Me amas como los dulces animalitos
a su tristeza mansa inexplicable.

Tu m'aimes ?

*Tu m'aimes comme les douces petites bêtes
aiment leur tristesse tendre et inexplicable.*

V. Aleixandre, *Juventud*

Silvia Borzelli (Italie, 1978)

Née à Rome, Silvia Borzelli a étudié le piano et la composition au Conservatoire de Latina. Elle a reçu l'enseignement de Luca Francesconi au Musikhögskolan de Malmö (Suède) dans le cadre du programme Erasmus. Silvia Borzelli a également effectué un master au Conservatoire royal de La Haye, et a eu comme professeur Martijn Padding, Yannis Kyriakides et Louis Andriessen. Elle a participé à des Master classes avec Michael Jarrell, Joshua Fineberg, Beat Furrer, Bernhard Lang.

Elle a été lauréate du Festival Nuova Consonanza de Rome, finaliste du concours H. Bosmansprijs 2009 et troisième prix du concours international V. Bucchi de 2009. Sa musique a été jouée par de nombreux ensembles, tels que by Umze ensemble, Nieuw Ensemble, Asko/Schönberg ensemble, Royaal ensemble, Helsingborg Symphony Orchestra, mais également par de talentueux solistes en Italie, Estonie, Hongrie, France, Etat-Unis et aux Pays Bas.

M/P fragments

pour chœur à 24 voix a cappella

1. Acts of Patience
2. First reversal of the fear of being touched
3. The Pack
4. Second reversal of the fear of being touched

Les quatre fragments sont les reflets de certaines définitions du pouvoir et du comportement de foule, exploré dans *Masse und Macht* d'Elias Canetti (Masse et puissance). Ils sont présentés ici en une séquence non narrative qui reflète la vision non narrative que j'ai pour un futur projet de théâtre musical fondé sur ces deux concepts.

Acts of patience (Actes de patience) est une éloge du "calme, des activités prolongées de la main" qui utilise le pouvoir pour façonner, créer, contrairement à ceux qui utilisent le pouvoir pour casser et détruire.

The Pack (Le Paquet) est l'expression utilisée par Canetti pour décrire une forme contrôlée et primitive de la foule. Le terme "paquet" est là pour nous rappeler qu'elle trouve son origine parmi les hommes à l'exemple des animaux. Sa force active a été telle qu'"il y en a des traces partout, même dans notre monde entièrement différent" ; cela exprime "le mouvement collectif et rapide impliqué et la concrétisation de l'objectif".

Fragments I et IV sont deux illustrations concises de la déclaration de Canetti "the reversal of the fear of being touched" ("le renversement de la peur d'être touché"). Cette phrase introduit l'ouvrage, en définissant la caractéristique principale de la foule, dans laquelle la peur du contact de l'inconnu se transforme en son contraire.

Maurilio Cacciatore (Italie, 1981)

Après des études de piano, de composition et de musique électronique en Italie et en Suède, et des études de communication internationale à l'Université de Perugia, il obtient en 2008 un diplôme de composition avec mention très bien au Conservatoire de Strasbourg dans la classe d'Ivan Fedele, ainsi que le prix de la SACEM dans la catégorie composition. Il poursuit sa formation auprès d'Ivan Fedele à l'Académie Santa Cecilia de Rome. En 2006, il a été finaliste du Concours international de composition de Séoul, et lauréat du projet de l'association américaine Vox Novus. En 2007, il a été remarqué au Concours international de composition de l'Association Euritmia (Italie), qu'il a remporté en 2009 avec son œuvre pour piano *Yakamoz*. Il a régulièrement collaboré avec la phonothèque régionale Umberto Trotta de Perugia dans le cadre de conférences sur la musique du XXe siècle, également avec la Fondation Valentino Bucchi de Rome et les universités de Mainz et Séoul. Il est membre fondateur de l'ensemble Imaginaire de Strasbourg. Ses pièces *Due anfibi*, pour 12 voix amplifiées, sont enregistrées dans le CD Voix de Stras du chœur de chambre de Strasbourg, dirigé par Catherine Bolzinger. Maurilio Cacciatore suit actuellement le Cursus II, formation en informatique musicale de l'Ircam.

Kyrie

pour chœur à 12 voix et septuor instrumental
(flûte, basson, cor, trompette, percussion, alto et violoncelle)

Kyrie, pour douze voix et sept instruments, est ma première expérience avec les textes sacrés. Peut-être parce qu'à la veille de mes trente ans je commence à me sentir différent, et qu'il y a un mois j'ai perdu un ami cher. Aussi, j'ai pensé que l'occasion offerte par Royaumont méritait un texte important. L'idée à la base de cette musique est le jeu d'écho parmi différents groupes instrumentaux ou vocaux. Quatre chanteurs forment un petit groupe de résonance du chœur ; les instruments soutiennent et amplifient cette perspective. Même les syllabes sont transformées : la profondeur de la scène modifie les phonèmes, et les changements de phonèmes modifient les voix. Un peu comme les vicissitudes de la vie changent notre cœur. Cette pièce est dédiée à la mémoire de mon ami Daniele Spalluto.

Carlo Ciceri (Italie/Suisse, 1980)

Carlo Ciceri est né à La Spezia en mai 1980. Il obtient le diplôme de piano dans sa ville natale ainsi que le diplôme en musicologie de l'Université de Pavie (faculté de Crémone). Il choisit de compléter sa formation avec un master dans la classe de direction d'orchestre avec Giorgio Bernasconi et de composition avec Nadir Vassena et Giovanni Verrando au Conservatoire de Suisse italienne à Lugano. Parallèlement, il étudie la musique électronique avec Jacopo Baboni-Schilingi, Michele Tadini et Frédéric Voisin. Sa musique est jouée régulièrement par plusieurs ensembles et a été primée dans divers concours : Gianni Bergamo Classic Music Award, Ensemble Moderna Kompositionspreis, Incontri Internazionali Franco Donatoni, Concorso Camillo Togni, Zeitklang. Il vit actuellement à Lugano où il est chargé des cours au Conservatorio della Svizzera Italiana.

Atto V [Purché non sbranino il dio]

Pour sextuor à vent (flûte, clarinette basse, basson, cor, trompette et trombone)

L'idée poétique de *Atto V [Purché non sbranino il dio]* découle de la volonté de mettre en musique la seconde partie du dernier acte de *l'Orfeo* que Striggio écrivit pour Monteverdi. Des deux versions représentées à Mantoue en 1607, la première (plus tard changée radicalement en raison de sa violence qui aurait fait scandale) n'existe que dans les sources littéraires qui parlent d'une orchestration avec une forte présence d'instruments à vent. Monteverdi avait donc clairement la volonté de dépeindre le démembrement d'Orphée par les Bacchantes par une musique *terribile*. Ce thème est expliqué par le sous-titre (*Pourvu qu'ils ne déchirent pas le dieu*) qui reprend la fin du dialogue entre Orphée et l'une des Bacchantes avant le meurtre, tel que l'a écrit Pavese dans *Il Mistero* (extrait de *Dialoghi con Leucò*). *Atto V* recrée le mouvement de l'agression par une énergie débordante orientée vers le moment final du massacre, mais renonce à le décrire. Cela m'a conduit à composer, selon une forme brève, discontinue, qui suit une courbe ascendante sans parvenir à un climax. Je me suis servi pour cela de l'analyse contrastive afin de conduire une dramaturgie qui maintient active la dialectique entre les tensions formelles et le phrasé.

Robert Dahm (Australie, 1981)

Robert Dahm est actuellement considéré comme l'un des compositeurs australiens les plus talentueux de ces dernières années. Sa musique a été jouée sur tous les continents par des interprètes tels que l'Ensemble Elision, le Quatuor Arditti, Golden Fur, l'Orchestre symphonique de Melbourne, le trio Freshwater, Grame Jennings, Richard Haynes, Jessica Aszodi et Laura Vaughan. Lauréat du Programme de musique orchestrale de la Fondation Cybec avec l'œuvre *Nouman*, il a également été finaliste de l'APRA Australian Music awards dans la catégorie "Œuvre orchestrale de l'année".

Robert Dahm a publié un article dans le journal du CeReNem, ainsi qu'un article sur la précomposition et la complexité, paru dans la revue *Context*. Il vit actuellement entre Berlin et Huddersfield, où il prépare une thèse sous la direction de Liza Lim et Aaron Cassidy.

Schattenzeichen

pour basson et alto

Sous-titrée *zeichenvorrats. begriffsinventur. Halbtermini*, d'après le poème de Ulf Stolterfoht (b. 1963, Stuttgart), *schattenzeichen* présente une investigation des conditions dans lesquelles les éléments situés dans le temps sont expérimentés cognitivement en tant que syntaxes.

La pièce commence par une palette limitée de comportements figuratifs, présentant tous des caractéristiques de sémantique dépourvue de caractère. Ces absences sont formées de différentes combinaisons et densités. Elles sont déformées, décontextualisées et rendues ambiguës. Ou peut-être / parfois, elles déforment, décontextualisent et rendent ambiguës.

Les "noms" deviennent des verbes, pendant que les "verbes" deviennent des noms. Un vocabulaire lacunaire, "grammairisé" et une grammaire vidée par le vocabulaire. Un "et" et/ou un "ou".

Une signification signifiant le dépourvu de sens, et le charabia de l'explication.

DIN 2330: ... begriffe samstag: -griffsinventur. sheinsubstantivierung. in und bereitstellung sonntag: am kontextfreier benennung eines sonderlexik. abend rede. allgemeine zeichenvorrats. halbtermini. jeweils erklärung grundsätze be- arbeitsdienst der "scheuche". dann...

Laurent Durupt (France, 1978)

Laurent Durupt débute ses études musicales dans les Vosges puis au Conservatoire de Nancy avant d'entrer dans la classe de piano de Hugues Leclère au Conservatoire National de Région de Paris où il obtient un premier prix de piano en 1998. Il est alors admis dans la classe de Bruno Rigutto et de Nicholas Angelich au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et y obtient cinq prix : analyse, écriture (polyphonies de la Renaissance), musique de chambre, improvisation et piano. Pour ce dernier prix, il est alors distingué par le prix Pierre Bourgeois de la Fondation de France.

Laurent Durupt poursuit alors sa formation en piano à la Haute Ecole de Musique de Genève, dans la classe de Pascal Devoyon. C'est à cette occasion qu'il reçoit en 2004 les précieux conseils de György Sandor qui lui permettra d'approfondir considérablement l'interprétation des œuvres de Béla Bartok dont il fut l'élève.

Lauréat de concours internationaux (1er prix FLAME à Paris en 2001, 3e prix Scriabine à Grosseto en 2002, 1er prix Luciano Gante à Pordenone en 2003), Laurent Durupt est invité dans de nombreux festivals comme les Salzburger Schlosskonzerte (Salzbourg, Autriche), Nei suoni dei luoghi (St Lavrec, Croatie), Carré d'As (Chartres) ou les Nancyphonies (Nancy) et se produit comme soliste ou en musique de chambre, en France comme à l'étranger (Université Autonoma de Madrid, Opéra d'Amsterdam...).

Il fonde en 2006 le duo LINKS avec son frère percussionniste et remporte avec lui deux prix de concours internationaux de musique de chambre : Musique d'ensemble (Paris) et Contemporary Chamber Music (Cracovie). Ils suivent ensemble, depuis 2009, les cours de musique de chambre de Jens MacManama (cursus de Master au CNSMDP), et participent activement au développement du répertoire pour leur formation originale, comme par la commande de la pièce *Edges* de F. Bedrossian (2010) qui leur est dédiée. En 2010, ils se produisent entre autres dans la saison parisienne du Cabaret Contemporain, ainsi qu'au festival Archipel (Genève) ou ils donnent la première suisse de la pièce *Interstices* de Philippe Hurel (2009).

Dans son parcours d'interprète, Laurent Durupt se passionne pour la création musicale, participe aux spectacles du Ballet National de Lorraine et collabore avec de nombreux compositeurs. Il étudie lui-même la composition avec notamment Allain Gaussin et Philippe Leroux avant d'être admis en 2006 dans la classe de composition de Frédéric Durieux, et en classe de nouvelles technologies de Luis Naon, Tom Mays et Yann Geslin (cursus de Master

au CNSMDP). Ses pièces sont jouées dans des programmations importantes comme le Cabaret Contemporain à Paris ou le Festival Musica à Strasbourg. Boursier de la Fondation Meyer, Laurent Durupt est titulaire du CA de piano, et enseigne au Conservatoire Darius Milhaud du 14e arrondissement de Paris.

Haiku de Ryokan

pour chœur a cappella à 18 voix

Mettre en musique un haiku est l'occasion pour moi de chercher à atteindre deux idéaux artistiques : une extrême économie de moyens d'une part, et une grande puissance évocatrice d'autre part.

Les textes du poète Ryokan, sont, à ce titre, un exemple de réussite absolue, auquel il est enrichissant de se confronter. Ainsi dans ma musique, la matière sonore, volontairement simple et restreinte, tente de se contenir dans une forme si possible limpide, avec néanmoins quelques mystères cachés ici et là.

Ce projet est l'approfondissement d'une première expérience avec le Petit Chœur du Conservatoire de Persan, dirigé par Marie-Christine Laviron. Le succès de cette commande de 2009 m'a donné l'envie de retravailler les mêmes textes, mais à destination d'un chœur professionnel et non amateur comme alors.

Je remercie Marc Texier et Geoffroy Jourdain, de m'avoir donné la possibilité de mener à bien ce passionnant travail.

Hanna Eimermacher (Allemagne, 1981)

Hanna Eimermacher a étudié la composition de 2002 à 2005 avec Younghi Pagh-Paan et la musique électronique avec Günter Steinke et Kilian Schwoon au HFK de Brême. Elle a étudié de 2005 à 2006 avec Beat Furrer et Pierluigi Billone en Autriche, puis de 2007 à 2009 avec Beat Furrer et Mark André à la Hochschule für Musik à Frankfurt am Main.

Ses pièces ont été jouées entre autres au Schloss Solitude, à la Biennale de Munich, au Festival off de Donaueschingen, et à la RAI de Florence. Elle a reçu une bourse d'études pour l'Académie d'été de Schloss Solitude en 2009, ainsi que pour l'Académie internationale pour ensemble et compositeurs de musique contemporaine 2009.

Hanna Eimermacher a participé à Acanthes 2003, et à l'Académie d'été de Schloss Solitude 2009. Elle a suivi des masterclasses avec Klaus Huber, Chaya Czernowin, Mark André, Claus-Steffen Mahnkopf, Brice Pauset, Beat Furrer, et Toshio Hosokawa. Elle travaille actuellement à la composition d'un opéra, qui sera créé au Bockenheimer Depot sous la direction de Beat Furrer avec une scénographie de Claudia Doderer.

Rollende Wolken gezogener Flügel

pour chœur a cappella à 12 voix

L'objet de cette pièce est la dissociation du son de son contexte pour atteindre un état intermédiaire dans lequel les sons ne sont ni définis ni fonctionnels ; pour moi, cela facilite un haut degré de franchise et d'immédiateté.

Cet état intermédiaire provoque un état d'agacement et de désarroi à différents niveaux - agacement qui naît d'une attention accrue.

Au niveau du son, cet état intermédiaire émerge de la fragilité et l'instabilité éclatante.

En installant un microscope sur le son, j'aimerais magnifier et rendre perceptible cette microstructure complexe.

Un espace intérieur plus vaste s'ouvre progressivement grâce à la spatialisation du chœur autour du public et le mélange des voix.

Avec la spatialisation, je souhaitais parcourir la salle par l'écoute, en mettant l'accent sur les lentes transitions entre les sons et en passant d'une source sonore à une autre.

Marc Garcia Vitoria (Espagne, 1985)

Il étudie le violon et le piano dans sa ville de naissance, València, puis au Conservatoire Professionnel d'Ontinyent pour obtenir le Diplôme Élémentaire de violon et le Diplôme Professionnel de piano. Il continue ses études de composition au Conservatoire Supérieur de Barcelone (ESMUC) avec les professeurs Luis Naón, Ramón Lazkano et Gabriel Brncic, où il obtient son Bachelor en composition. En 2008 il est admis en master de composition électroacoustique et instrumentale à la Haute école de musique de Genève, où il étudie avec Michael Jarrell, Luis Naón et Eric Daubresse. Actuellement il développe la partie technique de son projet de Master II de la HEM dans le cadre du Cursus 1 de l'Ircam, grâce à la collaboration des deux institutions et à la bourse qu'il reçoit de la Fondation la Caixa.

Ses œuvres ont été jouées en France, Espagne et Suisse par des ensembles comme Contrechamps, l'Ensemble de Saxophones du Maine, le Quatuor Duggan ou l'Orchestre Studio de Cergy-Pontoise ; et des solistes et chefs comme G.E. Octors, David Horne, Jaume Santonja, Dorian Fretto, Domingo García-Hindoyan, Rut Schereiner, Víctor de la Rosa, Marc Charles, Ferran Carceller...

En 2007, il représente l'Esmuc aux Sixièmes Rencontres internationales de composition musicale de Cergy-Pontoise, où il obtient le prix du jury avec sa pièce *L'union libre*. Il est ensuite sélectionné par La porta clàssica comme compositeur en résidence du cycle Joves Intèrprets Catalans IV 2007/2008. Sa pièce *No hay olvido* a été pièce de diplôme de percussion aux conservatoires de Barcelone et Genève, et sa pièce *Microscopi 1: Malson* a été finaliste du prestigieux concours Reine Marie José de Genève.

Plastic Trio

pour trio à cordes (violon, alto, violoncelle)

Dans *Plastic Trio*, j'ai essayé de faire ressortir deux éléments qui me semblent capitaux pour créer une pièce qui fasse le lien avec l'histoire et les connotations de la musique pour cordes : d'un côté un son relativement uniforme pour les trois instruments, qui jouent presque tout le temps un jeu de complémentarité entre eux, et de l'autre la plasticité (d'où le titre) du jeu, avec l'usage constant des glissandi dans plusieurs variantes (rapides, très lents, dans un pizzicato, simultanés avec des gammes, etc.). Ces deux idées ont fait apparaître une conséquence dans le travail, qui est également la plasticité dans le rythme et la pulsation. *Plastic Trio* est ainsi une pièce qui explore les possibilités de la musique de chambre dans des mesures complexes et irrationnelles, et une écriture la plus simple possible qui permet cette plasticité.

Marielle Groven (Canada, 1984)

Marielle Groven est née à Kuujuaq (alors appelé Fort Chimo) au Québec, et a grandi à Fletcher's Lake, en Nouvelle-Écosse. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en composition à l'Université McGill et étudié auprès de Jean Lesage et Brian Cherney. Elle travaille avec différentes formations, y compris de grands et petits ensembles instrumentaux, s'intéresse à la musique vocale et électroacoustique, ainsi qu'à l'improvisation structurée et la musique de films. En 2008, elle a gagné le troisième prix Sir Ernest MacMillan de la Fondation SOCAN avec une composition pour orchestre intitulée *Moving to the Clear*. Elle habite et travaille actuellement à Montréal. Elle bénéficie de la bourse d'échange du Domaine Forget pour sa résidence à Royauumont.

Inondation

pour chœur a cappella à 12 voix et quatuor instrumental (clarinette, trombone, piano et violon)

*Comme des larmes d'or qui de mon cœur s'égouttent,
Feuilles de mes bonheurs, vous tombez toutes, toutes.*

Sérénade triste - Emile Nelligan (1879-1941)

Inondation revisite la notion d'utilisation de phénomène de la nature, comme métaphore des émotions humaines.

Dans cette pièce, la musique synthétise et donne un visage humain à des trombes d'eau torrentielles. *Inondation* présente des sons fondés sur le bruit et émotionnellement connotés qui servent de base sonore commune pour l'ensemble instrumental et le chœur, groupes entre lesquels la distinction reste floue. Le texte présenté est *Sérénade triste*, un poème du poète québécois Emile Nelligan. Dans cette pièce, le texte sert de texture plutôt que de matière lyrique ou narrative.

Mena Mark Hanna (Angleterre/États-Unis, 1984)

Mena Mark Hanna est né de parents égyptiens de confession copte. Il a étudié la composition avec Matthew Greenbaum, Robert Saxton et Michael Finnissy. Il est titulaire d'un master de musicologie obtenu avec mention à l'Université d'Oxford, et d'un diplôme de composition. Ayant reçu le prix Lowell Osgood, ses recherches musicales portent sur la transcription du chant copte.

that One Thing, breathless, breathed

pour chœur de femmes à 6 voix

Le texte utilisé dans cette pièce est tiré de deux sources : 1) le mythe de la création *Rigveda*, tiré de la collection d'hymnes sacrés de l'Inde antique composés en sanskrit védique et 2) le *Rubaiyát* de Omár Kháyym, court chef-d'œuvre de la poésie écrit en quatrains du XIIe siècle par ce mathématicien, homme mystique et philosophe perse. Ici, la pièce est chantée en sanskrit ancien (la langue du *Rigveda*), en Perse (la langue du *Rubaiyát*) et en anglais (dans la forme de la traduction du *Rubaiyát* par Edward Fitzgerald).

J'ai d'abord connu Omár Kháyym, par l'ouvrage *Rings of Saturn* de W.G. Sebald, dans lequel l'auteur, écrivain de la fin du XXe siècle, raconte l'histoire de Edward Fitzgerald, aristocrate anglais du XIXe siècle, qui s'est écarté de la richesse matérielle pour réaliser une traduction anglaise "parfaite" du *Rubaiyát*. Fitzgerald a finalement produit cinq traductions du chef-d'œuvre de Kháyym, de 1859 jusqu'à sa mort en 1883 (la cinquième a été publiée après sa mort en 1889). Il était obsédé par les complexités du langage médiéval perse, son ambiguïté sémantique associée à la rigidité de la structure poétique de Kháyym, et la connexion entre la philosophie mystique de Kháyym et celle des Écritures de l'Inde ancienne, parfaitement illustrés dans le *Rigveda*, l'un des plus vieux textes existant dans un langage indo-européen.

Igor Leão Maia (Brésil, 1988)

Igor Leão Maia a étudié la composition dès l'âge de 13 ans. Il a eu comme professeurs Frederic Carrillo, Raul Do Valle, Denise Garcia, Jonatas Manzolli. Arrivé en Angleterre en 2004, il apprend le violon avec Fiona Mc Lean et la composition avec Patricio da Silva.

Il intègre en 2006 le cursus de composition du Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas) où il étudie actuellement sous la direction de Dideryk Wagenaar, Cornelis de Bondt, Gilius van Bergeijk et Martijn Padding.

Igor Leão Maia a été finaliste de nombreux prix (Jonge componisten competitie d'Amsterdam, le concours de composition de Rio de Janeiro et le NE/Bam Composition competition 2009 d'Amsterdam).

Ses œuvres ont été jouées à de nombreuses reprises par des ensembles tels que le Campinas Symphony Orchestra, le Holland Symfonia, Avanti! Chamber Orchestra, l'Orchestre symphonique de l'Université de Plymouth, l'Ensemble Amigo, et Modelo 62...

Caminantes

pour cor et violon

Caminantes no hay camino, se hace camino al andar
(*Marcheurs, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant*)

Campos de Castilla - Antonio Machado

Cette célèbre citation du poète espagnol Antonio Machado a inspiré le titre et la composition de la pièce *Caminantes*. Cette pièce cherche un chemin entre le bruit et la tonalité, en explorant les timbres de chacun des instruments.

Kawakami Osamu (Japon, 1979)

Kawakami Osamu est né en 1979 à Tokyo. Il est diplômé du département de composition du Tokyo College of Music en 2003, formation qu'il a complétée avec un troisième cycle dans la même université, en 2005.

Il a étudié la composition avec Shin-ichiro Ikebe, Toshio Hosokawa, Noriko Hisada, et Hiroyuki Yamamoto.

Il a gagné le prix du Vingtème Concours de la Société de musique contemporaine japonaise en 2003.

Sa pièce intitulée *La Famille du requin* a été présentée à la Chapelle Saint-Bernard, à Paris en 2008. Sa pièce

intitulée *Gatling Johann* a été présentée au cours de la Folle Journée du Japon en 2009. Invité au Festival international de musique de Takefu en 2009, il y gagne une bourse d'échange pour venir à Royaumont.

Il s'intéresse à la biodiversité, et écrit des pièces qui portent le nom d'êtres vivants.

Tarantula Hawk

pour trio instrumental (flûte, trombone et violoncelle)

C'est le nom d'une variété de guêpe qui chasse les tarentules et se sert de leur cadavre pour y pondre ses œufs. Insecte tueur systématiquement victorieux. Cette pièce exprime mon admiration pour lui.

Flûte, trombone et violoncelle dépeignent le battement des ailes, la chasse et la reproduction sur un mode très actif.

Antonin Servièrre (France, 1977)

Antonin Servièrre est venu tardivement à la composition. Parallèlement à des études supérieures de saxophone, il étudie l'orchestration avec Alain Louvier de 2001 à 2003 puis la composition avec Philippe Leroux de 2004 à 2006. Il poursuit ensuite ses études à Genève avec Michael Jarrell, Luis Naon et Eric Daubresse pour l'informatique musicale à la Haute École de Musique (HEM) de 2007 à 2010.

Sensible à l'Histoire et au discours sur la musique, Antonin Servièrre a suivi un cursus universitaire complet en musicologie (Licence, Master, Agrégation, Doctorat). Il est également l'auteur d'une thèse de doctorat consacrée à l'œuvre symphonique de Jean Sibelius. Il mène à présent une double activité de compositeur et de musicologue.

Sa musique a été jouée par le Nouvel Ensemble Moderne (Montreal), l'ensemble Multilatérale (Paris), l'ensemble Contrechamps (Genève).

Barbaricum atque, immane gemunt {...}

pour chœur d'hommes à 6 voix et percussion

Vers l'an 98, l'historien romain Tacite écrit un petit essai intitulé *De situ ac populis Germaniae*, plus connu sous le nom de *La Germanie*. Il y décrit les populations qui, peu à peu, envahiront tout l'empire et donneront naissance quelques siècles plus tard à l'Europe médiévale. Si le portrait des Barbares apparaît par endroits peu flatteur, Tacite leur reconnaît un sens de la loyauté et une pureté de mœurs bien loin de la morale corrompue qui règne à Rome. Le titre de la pièce renvoie à Silius Italicus (26-101 ap. J.C) et signifie : "Ils poussent un cri effroyable à la manière des Barbares".

Kate Soper (Etats-Unis, 1981)

Kate Soper est compositrice et interprète. L'intégration d'éléments dramatiques et rhétoriques au sein de structures musicales, la transformation de gestes viscéraux, la dimension communicationnelle de la voix humaine, sont des problématiques fécondant ses œuvres récentes, et révèlent la diversité de son parcours.

Elle a été lauréate d'institutions tels que la Fromm Foundation, le Centre de musique de Tanglewood, ou le Musée d'art biblique. Sa musique a été jouée par l'Ensemble Philharmonique de New-York, le Buti wind orchestra, le Knights string orchestra, Dinosaur Annex, le Due East Ensemble, le Second Instrumental Unit.

Elle est lauréate du prix Patricia Carpenter 2008. Son article sur la musique de Ruth Crawford-Seeger doit être prochainement publié dans une revue de pratique et théorie musicale.

En tant que chanteuse, Kate Soper a également créé des œuvres de Beat Furrer, Erin Gee, Caroline Mallonée, Alex Mincek ou Richard Carrik.

Elle est interprète et administratrice du collectif de compositeurs Wet Ink, impliqué dans la conception de programmes musicaux croisant les esthétiques musicales (Musique contemporaine, musique expérimentale, rock, improvisation). Diplômée en composition musicale de l'Université de Rice, Kate Soper est actuellement doctorante à l'université de Columbia, où elle a notamment reçu l'enseignement de Tristan Murail, Fred Lerdahl, Mario Davidovsky et Fabien Lévy.

The Sleep Side

pour quatuor instrumental (clarinette, trompette, piano et percussion)

Je voudrais louer le sommeil comme l'aperçu de quelque chose *incognito*. Les deux mots sont importants. *Incognito* signifie : "non reconnaissable, caché, ignoré". Quelque chose ne veut pas dire rien. Ce qui est *incognito* se cache de nous car il a quelque chose qui vaut d'être caché...

Anne Carson, *Every Entrance is an Exit (A Praise of Sleep)*

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

LES PROFESSEURS

Francesco Filidei (Italie, 1973)

(voir biographie page 4)

Liza Lim (Australie, 1966)

Née en 1966 à Perth (Australie), Liza Lim a étudié la musique en Australie et aux Pays-Bas et enseigne la composition à l'université d'Huddersfield depuis 2008. Son œuvre comprend 3 opéras de chambre, des pièces symphoniques et de chambre, des projets d'improvisation et des installations. Interrogeant les relations interculturelles, notamment par l'exploration des liens entre arts chinois et aborigènes, la musique de Liza Lim se caractérise par un grand sens de la ritualité. Elle a reçu des commandes de nombreux ensembles (Los Angeles Philharmonic, Ensemble Intercontemporain, Festival de Salzbourg, Festival d'Automne), et a été compositrice en résidence au Sydney Symphony en 2005-06. L'ensemble Elision, avec lequel elle collabore depuis 1987, a récemment créé son opéra *The navigator* (2008).

Brian Ferneyhough (Royaume-Uni, 1943)

* *Brian Ferneyhough est professeur permanent de la Session de composition Voix nouvelles depuis 1990. Depuis cette date de très nombreuses œuvres de Brian Ferneyhough ont été interprétées à Royaumont : Prometeus et La Chute d'Icare par l'Ensemble Contrechamps en 1990. Quatuor à Cordes n°0, création mondiale par le Quatuor Arditti, et Terrain par Irvine Arditti et l'Ensemble Contrechamps en création française en 1992. Bone Alphabet en création française par Françoise Rivalland en 1993. On Stellar Magnitudes, commande de Royaumont, création mondiale par Katherine Ciesinski et l'Ensemble Contrechamps en 1994. Trio à Cordes, avant-première par le trio Contrechamps en 1996. Superscriptio pour flûte à bec, création mondiale par Toshiya Suzuki en 1999. Doctrine of Similarity, création française par les Neue Vocalsolisten en 2000. Missa Brevis en 2001 par les jeunes solistes. 2006, Intégrale des œuvres pour flûte solo par Mario Caroli.*

Brian Ferneyhough est né à Conventy, en Angleterre, le 16 janvier 1943. Il reçoit une éducation musicale à la Birmingham School of Music, et à la Royal Academy of Music London. En 1968, il obtient la bourse Mendelssohn, qui lui permet de continuer ses études à Amsterdam avec Ton de Leeuw. L'année suivante, une nouvelle bourse lui permet d'étudier avec Klaus Huber au Conservatoire de Bâle.

La musique de Ferneyhough connaît une audience de plus en plus large dès que le compositeur s'installe sur

le continent. En 1968, il est lauréat du concours Gaudeamus pour les compositeurs, grâce à son œuvre *Sonatas* pour quatuor à cordes, et ce succès se réitère en 1969 et en 1970 avec *Epicycle* et *Missa Brevis*. La section italienne du SIMC décerne à Ferneyhough en 1972 la mention honorable (deuxième place) pour *Firecycle Beta* et, deux ans plus tard, le Prix spécial du jury pour *Time and Motion Study III*, considérée comme la meilleure œuvre, toutes catégories confondues. Ferneyhough enseigne la composition à Fribourg de 1973 à 1986, à la Civica scuola di musica Milan (à partir de 1984), au Conservatoire royal de La Hague (Pays-Bas), et à l'Université de Californie, San Diego. En janvier 2000, Ferneyhough rejoint le corps enseignant de l'Université de Stanford. Des étudiants du monde entier ont eu l'occasion de recevoir son enseignement, notamment à Darmstadt (Ferienkurse für Neue Musik) et à Royaumont, où il dirige la session de composition Voix nouvelles depuis 1990. En 2007-2008, Ferneyhough est nommé professeur intervenant dans le département de musique de l'Université de Harvard.

La musique de Ferneyhough a été jouée partout dans le monde et fait l'objet d'une programmation régulière dans tous les grands festivals de musique contemporaine comme Bruxelles, Darmstadt, Donaueschingen, Helsinki, Hollande, Huddersfield, La Rochelle, Londres, Metz, Milan, Middelburg, Paris, Royan, Strasbourg, Venise et Varsovie.

Son premier opéra, *Shadowtime*, a été créé en mai 2004, à la biennale de Munich, et a été salué par la critique.

Ses dernières œuvres incluent un *Cinquième Quatuor à cordes*, écrit pour le quatuor Arditti et créé à Witten en 2005. Une nouvelle pièce pour orchestre, *Plötzlichkeit*, a été créée au festival de Donaueschingen en octobre 2006, puis reprise en 2007 par l'Orchestre de la Tonhalle de Zürich. *Chronos Aion* a été créée par l'Ensemble Modern en 2008. Son *Sixième quatuor à cordes* sera créé au Festival de Donaueschingen en octobre 2010, et son œuvre fera l'objet d'une grande rétrospective par le BBC Symphony Orchestra en février 2011.

Le 18 septembre 2010, sera présentée à Royaumont la création française de *Chronos Aion*, par l'ensemble Linea.

* collaborations antérieures avec Royaumont

LES INTERPRÈTES

Ensemble Linea

* 2009 : créations de la session de composition

Fondé par Jean-Philippe Wurtz en 1998, l'Ensemble Linea s'est engagé dans une démocratisation de la musique contemporaine en privilégiant la rencontre avec le public et l'ouverture vers les autres disciplines artistiques. Réunissant de jeunes musiciens de cultures différentes, la formation revendique une musique ancrée dans la modernité et à dimension multiculturelle.

À côté des compositeurs majeurs du XXe siècle, Linea intègre à son répertoire de jeunes compositeurs français et étrangers. L'échange et le travail avec ces derniers sont en effet au cœur de la démarche de l'Ensemble.

L'Ensemble Linea est en résidence à Royaumont 2009-2011.

Jean-Philippe Wurtz

* 2009 : créations de la session de composition

Après des études au Conservatoire National de Région de Strasbourg, où il obtient les premiers prix de piano, musique de chambre, analyse, harmonie et contrepoint, Jean-Philippe Wurtz poursuit sa formation à la Musikhochschule de Karlsruhe et à l'International Eötvös Institute.

Directeur musical de l'Ensemble du Nouveau Siècle en 1996, il travailla également pour l'Opéra de Lyon et l'Orchestre Philharmonique de Montpellier puis fut directeur des études musicales à l'Opéra de Montpellier.

Il a collaboré avec des formations, chefs et metteurs en scène de renom et dirigé de nombreuses créations.

Les Cris de Paris

* 2008 : concert Le pèlerinage de la Rose de Robert Schumann ; 2010 : encadrement de la session de formation *Quatuors Vocaux de Brahms*

Depuis deux décennies, le panorama choral français connaît l'avènement de chœurs de chambre profession-

nels, concentrant l'expression vocale dans un effectif resserré et organique dans lequel chaque voix se fait soliste.

Dans ce paysage recomposé, le chœur Les Cris de Paris fait figure de modèle et... d'électron libre, multipliant les programmes originaux et audacieux, loin du "prêt à chanter".

Créé par Geoffroy Jourdain en 1998, et professionnalisé en 2005, le chœur de chambre Les Cris de Paris interprète le répertoire vocal polyphonique du début du XVIe siècle à nos jours. Il réunit une trentaine de chanteurs, curieux et passionnés, en particulier par la création contemporaine.

Les Cris de Paris sont en résidence à Royaumont 2010-2012.

Les Cris de Paris sont aidés par le Ministère de la culture et de la communication/Direction régionale des Affaires culturelles d'Ile-de-France au titre de l'aide aux ensembles conventionnés. Ils bénéficient également du soutien de la Ville de Paris et de Musique Nouvelle en Liberté et de l'aide ponctuelle de la Fondation Orange, de l'Adami et de la Spedidam.

Geoffroy Jourdain

* 2008 : concert Le pèlerinage de la Rose de Robert Schumann ; 2010 : encadrement de la session de formation *Quatuors Vocaux de Brahms*

Co-directeur du Chœur de l'Orchestre de Paris et du Jeune Chœur de Paris pendant plusieurs années, Geoffroy Jourdain a collaboré avec des chefs et ensembles prestigieux (l'Ensemble Intercontemporain et Susanna Mälkki, l'Orchestre des Champs Elysées et Philippe Herreweghe, l'Orchestre du Budapest Festival et Ivan Fischer, l'Orchestre de Paris et Pierre Boulez, Christoph Eschenbach, Esa-Pekka Salonen...). Il est lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet et de la Fondation de France (Prêt d'Honneur Marc de Montalembert).

20H45 - JOHANNES OCKEGHEM : MISSA PROLATIONUM

Ensemble Musica Nova
Lucien Kandel, direction

Christel Boiron, Esther Labourdette, Marie-Claude Vallin, cantus
Lucien Kandel, Xavier Olagne, contratenors
Thierry Peteau, Jérémie Couleau, ténors
Marc Busnel, Guillaume Olry, bassus

JOHANNES OCKEGHEM
(v. 1420-1497)

MISSA PROLATIONUM

Alma redemptoris mater

Missa Prolationum

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus Dei

Salve Regina

L'ensemble Musica Nova reçoit le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes et du Domaine Jacques-Frédéric Mugnier (21220 Chambolle-Musigny).

Ce programme est également soutenu par l'ADAMI.

Rhône-Alpes Région

Dans sa *Missa prolotionum*, Johannes Ockeghem utilise la technique du canon mensuraliste qui repose sur les rapports proportionnels entre les valeurs rythmiques utilisées dans la polyphonie du XVe siècle. Le système rythmique en usage à cette époque est directement hérité des innovations du XIVe siècle que nous appelons aujourd'hui *Ars nova*.

Ce système repose principalement sur la possibilité pour une figure de note donnée, longue, brève ou semi brève, d'être divisée par trois ou par deux valeurs immédiatement inférieures. Les compositeurs du XVe siècle ont exploité cette possibilité afin de concevoir des polyrythmies complexes reposant sur l'usage des proportions. Dans la théorie médiévale, les proportions furent d'abord utilisées pour définir les intervalles entre les sons. Cette tradition plonge ses racines dans l'affirmation de Boèce (480-525) que Pythagore était l'*inventor musicae*, l'inventeur de la musique. La légende raconte que Pythagore découvrit les proportions des intervalles musicaux grâce aux poids différents des marteaux des forgerons.

Les canons dans la *Missa prolotionum* : le principe du canon mensuraliste repose essentiellement sur la possibilité pour les chanteurs de lire la même partie sous un signe de mesure différent. Dans ce cas, seule une partie est copiée et les chanteurs lisent à deux sur le même manuscrit. Contrairement au canon classique du type *Frère Jacques*, où le canon résulte de l'entrée successive de chaque voix chantant exactement la même chose, dans le canon mensuraliste toutes les voix commencent ensemble. Le décalage produisant le canon résulte de la valeur binaire ou ternaire de certaine figure de notes conformément au signe de mesure. Comme le fera plus tard J. S. Bach dans ses canons du *Musikalisches Opfer*, Ockeghem emploie dans ses canons tous les intervalles possibles y compris ceux de seconde, tierce, sixte et septième, probablement pour la première fois dans l'histoire de la musique occidentale.

La complexité de la *Missa prolotionum* ne réside pas uniquement dans sa conception rythmique. Elle est composée en *tritus* ou mode de fa, un mode qui pose des problèmes bien connus dans l'emploi du si bémol et du si naturel. A cela s'ajoute la déduction des conséquents non écrits dans les sources. En effet, la *Missa prolotionum* est conçue comme un double canon à quatre voix : un canon entre les deux voix

graves et un autre entre les deux aiguës. Comme nous l'avons vu, seules une partie grave et une aiguë, les antécédents, sont copiées. Le canon provient donc de la lecture différente par les chanteurs de la même partie soit qu'ils la lisent dans une mesure différente en commençant ensemble (canon mensuraliste) soit que la voix canonique, le conséquent, commence en retard comme dans le célèbre canon sur *Frère Jacques*.

Gérard Geay

Alma redemptoris mater
Alma redemptoris mater
Quae per via caeli porta manes
Et stella maris
Succurre cadenti
Surgere qui curat populo
Tu quae genuisti
Natura mirante
Tuum sanctum genitorem
Virgo prius ac posterius
Gabrielis ab ore
Sumens illud ave
Peccatorum Miserere.

Missa Prolationum

Kyrie

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu :
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo

Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filius Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum, non factum,
consubstantiali Patri:
per quem omnia facta sunt.

Alma redemptoris mater
*Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté,
ô merveille !
Celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut
de l'ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.*

Missa Prolationum

Kyrie

*Seigneur prends pitié,
Ô Christ prends pitié,
Seigneur prends pitié.*

Gloria

*Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.*

Credo

*Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles,
Dieu venu de Dieu, lumière issu de la lumière,
vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé,
d'une même substance que le Père
et par qui tout a été fait ;*

Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptismum
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi. Amen.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis !

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Salve regina

Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes
et flentes in hac lacrimarum valle.
Eja ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria !

*qui pour nous les hommes et pour notre salut,
est descendu des cieux
et s'est incarné par le Saint-Esprit
dans la Vierge Marie
et a été fait homme.
Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate,
il a souffert et il a été mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour,
conformément aux Écritures ;
il est monté aux cieux
où il siège à la droite du Père.
De là, il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts,
et son règne n'aura pas de fin.
Nous croyons en l'Esprit-Saint,
qui règne et qui donne la vie,
qui procède du Père,
qui a parlé par les Prophètes,
qui avec le Père et le Fils
est adoré et glorifié ;
Nous croyons une seule Église, sainte,
catholique et apostolique.
Nous confessons un seul baptême
pour la rémission des péchés ;
nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.*

Sanctus

*Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !*

Agnus Dei

*Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne nous la paix.*

Salve regina

*Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde,
notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés,
malheureux enfants d'Eve.
Vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
De grâce donc, ô notre Avocate,
tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.*

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Musica Nova

ensemble de musiques médiévale et Renaissance

* 2008 : Vêpres à la Vierge. 2009 : Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut. 2010 : enregistrement du disque La Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut ; concert Le roman de Fauvel

L'ensemble Musica Nova aime faire partager sa passion pour les répertoires polyphoniques du Moyen Age, de la Renaissance et du pré-baroque.

Connu et reconnu unanimement par la critique en 2002, lors de la sortie de son premier CD consacré aux motets de Machaut, l'ensemble, loin de céder à la facilité du succès, a choisi de continuer un travail de fond sans précédent. Composé à la base d'un noyau de cinq à huit chanteurs désireux d'approfondir sans cesse leurs connaissances vocales et musicales, l'ensemble aborde les œuvres considérées comme les plus ardues. Ainsi, les compositions d'Ockeghem, Dufay, Agricola et Machaut constituent le répertoire de prédilection de Musica Nova.

Conscient de l'exigence qu'impliquent ces répertoires, l'équipe de chanteurs reste la même mais peut s'enrichir, au gré des programmes, d'instrumentistes choisis pour leur motivation et leur compétence.

L'ensemble est en résidence à la Fondation Royaumont/ Programme voix depuis 2007.

Lucien Kandel, direction artistique

directeur artistique de Musica Nova

* 2007 : concert d'AdamoD'India (Voix nouvelles). 2008 : Vêpres à la Vierge. 2009 : Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut. 2010 : enregistrement du disque La Messe Notre Dame de Guillaume de Machaut ; concert Le roman de Fauvel

Après des études d'allemand et de linguistique générale à l'Université de Limoges, Lucien Kandel se tourne vers le chant et se perfectionne au CNSM de Lyon de 1991 à 1996 d'abord dans la classe de Jacqueline Bonnardot où il étudie les répertoires classique, romantique et contemporain, puis dans la classe de chant musique ancienne auprès de Marie-Claude Vallin. Il pratique la musique sous toutes ses formes, du chant grégorien jusqu'aux répertoires contemporains. En 1995, il devient membre de Musica Nova, dont il prend la direction artistique en 2003. Il a chanté régulièrement avec A Sei Voci, Huelgas Ensemble, Elyma, les Solistes de Lyon Bernard Tétu et Douce Mémoire.

Lucien Kandel s'attache aussi particulièrement à la pédagogie du chant et enseigne à l'ENS-LSH de Lyon ainsi qu'à l'Académie des Cuivres du Monastier. L'ensemble Musica Nova est en résidence à la Fondation Royaumont (2007-2010) où Lucien Kandel dirige des formations professionnelles destinées aux jeunes chanteurs sur les répertoires des XIVe & XVe siècles.

* collaborations antérieures avec Royaumont

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 16H - A PROPOS...

L'orgue décalé, enjeux et perspectives nouvelles

Débat avec des artistes et des responsables de lieux culturels, modéré par Henri de Rohan-Csermak, conseiller pour les orgues de l'Ariam Île-de-France.

Henri Rohan-Csermak, conseiller pour les orgues de l'Ariam Île-de-France

16H - ATELIER L'ABBAYE AUX ENFANTS

Parcours d'éveil sensoriel et musical

Marion Tourenne, Eric Lavallard, musiciens

pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents

Voilà enfin un parcours pour nos petits !... Découverte joyeuse de l'environnement sonore, manipulation de corps bruisants tels que plumes, coquillages ou tissus lors d'une promenade à travers le parc et l'abbaye. Qui prendra le plus de plaisir, les bambins ou les parents ?

Le Comité Henry Goüin est le mécène exclusif des ateliers de l'Abbaye aux enfants organisés dans le cadre de la Saison musicale.

17H - THE MONSTER WHICH NEVER BREATHES

pour danse et orgue, création mondiale

Myriam Gourfink, chorégraphie, danse

Kasper T. Toeplitz, conception, composition et informatique live

Eva Darracq-Antesberger, orgue Cavaillé-Coll

Zak Cammoun, régie son

Une longue expiration, quasi-infinie, une coulée lente et comme arrêtée bien qu'en mouvement constant, pleine de miroitements, d'oscillations et de changements de vitesses. Superpositions de multiples plans, couches et niveaux de perception enchevêtrés, ce monstre qui ne respire jamais, l'orgue, n'est pas dans une temporalité unique ou en arrêt, et son apparent temps lisse est le résultat de ces croisements de vitesses, des réminiscences ou de faux effets de mémoire semblables aux phénomènes acoustiques, aux réflexions sonores sur les murs qui font entendre ce qui n'est pas.

Bien que fort de 2573 tuyaux, pour produire cet énorme souffle ininterrompu l'orgue s'associe à l'informatique, et cette hybridation, faite dans l'instant même du concert, en temps-réel, permet au monstre ainsi créé de jouer les notes entre les notes, les micros-tons, mais également d'accroître son emprise sur le temps, sur la polyphonie ; les jeux de l'air et de l'électricité.

Et, au-delà du sonore, ce souffle se prolonge dans un unique geste chorégraphique, lente traversée diagonale, contrepoint silencieux aux voix multiples qui se donne à voir par en dessous, une danse au sol vue en contre-plongée, qui par ses mouvements de lenteurs modifie les résonances de l'orgue. Mais la danse, calée sur ses respirations, cède le pas, dans un mouvement d'abandon, tandis que le monstre hybridé par son double digital, encore plus monstrueux que lui-même, n'a que faire de respirer, tout entier à son souffle.

K. T. Toeplitz

Avec Kasper T. Toeplitz nous avons imaginé une pièce dont l'expiration lente et profonde serait le maître mot. J'y interroge la respiration, la base de mon travail corporel. Je me focalise sur le mouvement de la cage thoracique, en l'éprouvant par les appuis des mains, je laisse couler le souffle le long de la colonne vertébrale, attentive aux mouvements du sternum et du sacrum qui se remplissent et se vident. Pendant 42 minutes, le corps est continuellement soulevé, et ne se redresse jamais à la verticale. Les mains, les bras, les côtes sont en travail permanent. C'est la première fois que je mets en place une contrainte corporelle aussi radicale.

Myriam Gourfink

Le Comité Henry Goüin est le mécène principal du Programme Claviers

r

Comité Henry Goüin

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Kasper T. Toeplitz

* compositeur dans les pièces chorégraphiques de Myriam Gourfink (directrice artistique du PRCC) : 2008 : *Contraindre* et 2009 : *Marine*

Compositeur & musicien (ordinateur, basse électrique) ayant développé son travail dans le "no man's land" entre la composition "académique" et la nouvelle musique électronique, Kasper Toeplitz travaille avec des musiciens expérimentaux ou inclassables, mais également avec des artistes pratiquant d'autres disciplines : danse, vidéo.

K. T. Toeplitz aime cuisiner et pense qu'il y a des similitudes flagrantes entre cuisine et composition - un même sens de la projection de l'idée et d'abstraction - et ne fera jamais confiance à un compositeur ne sachant pas cuisiner. Sa cuisine est sans recettes toutes faites, et en renouvellement constant - comme sa composition. Les deux peuvent parfois être trop pimentées.

Myriam Gourfink

* 2008 : *Contraindre* - 2009 : *Marine*

Myriam Gourfink est connue pour son écriture singulière, basée sur la cinégraphie Laban, sa proximité avec la musique contemporaine et les nouvelles technologies. Sa danse est imprégnée de yoga et porte la trace de son expérience d'interprète chez Odile Duboc.

Figure de proue de la recherche chorégraphique, elle reçoit la Bourse Beaumarchais 2000 pour son projet *Too Generate*, la même année, elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs (New-York). En 2002, elle obtient une bourse d'écriture du Ministère de la Culture et de la Communication pour un travail visant à développer une écriture pour la composition chorégraphique et son intégration dans des dispositifs informatisés.

Son œuvre s'inscrit largement dans cette relation à l'informatique : *Glossolalie* (1999), *Too Generate* (2000), *L'écarlate* (2001), *Rare* (2002), *Contraindre* (2004), *This is my house* (2006), *Les temps tiraillés* (2009)... Elle a été diffusée en Europe et Turquie, au Japon, au Canada, aux Etats-Unis...

Artiste en résidence à l'Ircam (2004-2005), et au Fresnoy - studio national des arts contemporains (2005-2006), elle mène un travail pédagogique autour de ses procédés de composition.

En janvier 2008, elle prend la direction artistique du Programme recherche et composition chorégraphiques de la Fondation Royaumont.

* collaborations antérieures avec Royaumont

Sa dernière œuvre *Choisir le moment de la morsure* a été créée en mai 2010 aux Rencontres chorégraphiques de Seine saint Denis.

Eva Darracq-Antesberger

* 2008 : concert *Etoiles avec Sequenza 9.3* ; 2009 : étudiante à la session *Improvisation en liberté*

Eva Darracq-Antesberger a fait ses études de piano et d'orgue à l'Université de Musique de Vienne avec Michaël Radulescu et au CNSM de Paris avec Michel Bouvard et Olivier Latry.

Investie pour la musique contemporaine et la création, elle a collaboré avec des compositeurs, danseurs, comédiens, de l'équipement électronique, avec le INA/GRM et l'Ircam, dans des Festivals à Vienne, Zürich et Paris. A la recherche de nouveaux chemins et d'une vision future pour l'orgue, elle collabore avec la Fondation Royaumont dans le cadre de créations. En tant qu'organiste-concertiste, elle est invitée de nombreux festivals en Europe et dans le monde.

Pour profiter pleinement de votre journée

› **la visite de l'abbaye** : il faut absolument prendre le temps de découvrir le délicieux petit jardin d'inspiration médiévale, le parc et ses canaux, les ruines de l'église, le grand cloître et son jardin rénové...

visites guidées samedi, 14h30, 15h30, 16h30
dimanche, 11h45, 14h30, 15h45, 17h - 01 30 35 59 70

› **la librairie-boutique** : nos libraires sont à votre disposition pour vous aider à choisir parmi les quelques 4000 références proposées : livres d'art, d'histoire, pour la jeunesse, sur les jardins... Mais aussi jolis objets et CD parfois introuvables ailleurs !

librairie ouverte tous les jours
01 30 35 59 70 - www.royaumont-boutique.fr

› **le bar – salon de thé** : sa terrasse au bord de l'eau et sa jolie salle voutée vous attendent pour un moment de détente ; formules de restauration légère pour le déjeuner, pâtisseries et autres gourmandises maison pour le goûter vous seront proposées.

bar – salon de thé ouvert les week-ends et jours fériés à partir de 12h (sans réservation)

› **les buffets** : les jours de concert, vous pourrez aussi profiter des savoureux buffets ; préparés par notre Chef, ils sont servis dans les belles salles de l'abbaye (réservation indispensable au 01 34 68 05 50)

Création

Geysir Ouest-Lumière, œuvre permanente de Yann Toma
"L'œuvre se situe sur l'étendue du bassin central du cloître. Sa présence se matérialise par son jaillissement ainsi que par son illumination simultanée (...). Elle peut être considérée comme l'incarnation de l'accumulation de l'énergie artistique produite par les activités successives de toute personne vivant sur Terre, un excès d'activité libéré par le flux".

extrait d'un texte de Yann Toma écrit sur *Geysir Ouest-Lumière* pour la Fondation Royaumont.

Geysir Ouest-Lumière jaillit de façon brève et intermittente une fois par heure. Laissez-vous guider par le son de la cloche de Royaumont : 5 minutes après l'heure, rendez-vous dans le cloître pour le voir.

Exposition

Fragments d'un jardin médiéval

exposition photographique d'Olivier Verley
dans le cloître jusqu'au 14 novembre 2010

Végétal contre minéral, profusion printanière et nudité hivernale... C'est le passage de l'un à l'autre, l'opposition et le dialogue des formes et des silhouettes dans cet espace clos, qu'a observés et photographiés Olivier Verley.

Les prochaines manifestations

vendredi 17 septembre

19h : Buffet

20h45 : Fêtes baroques romaines

samedi 18 septembre

16h : L'Abbaye aux enfants : Odeurs et saveurs médiévales

17h : Chronos Aion (générale publique)

18h : Corps de luttés

19h : Buffet

20h45 : Chronos Aion

dimanche 19 septembre

15h : L'Abbaye aux enfants : Un autre regard sur la nature : le photogramme

15h : Parcours poétique de l'abbaye... par Andy Emler

16h30 : L'Abbaye aux enfants : Improvisation vocale, opus II

17h : L'âme slave

Les manifestations de la *Saison musicale* ont été conçues par le pôle des programmes artistiques de la Fondation Royaumont :

Programme voix : Pierre-Grégoire Dournel | **Programme voix nouvelles** : Marc Texier, Caroline Maby
Programmes musiques orales et improvisées : Frédéric Deval | **Programme claviers** : Sylvie Giroux, Caroline Maby
Programme recherche et composition chorégraphiques : Myriam Gourfink, Géraldine Schmitt
Unité scénique : Catherine Huet | **Bibliothèque musicale François-Lang** : Valérie de Wispelaere
Bibliothèque Henry et Isabel Gouin : Nathalie Le Gonidec
Chargés de production : Samuel Agard, Nicolas Chaussy | **Chargés des formations** : Mélanie Guichard, Michel Bentz
Stagiaire : Amélie Rouland
Déléguée générale aux programmes artistiques : Sylvie Giroux

partenaire de la Fondation Royaumont

91.7

© écouter pour voir | photo : ronja baumung

j'écoute

francemusique.com

france musique

Royaumont

La Bibliothèque musicale François-Lang

Elle offre aux artistes et aux chercheurs, professionnels, étudiants et amateurs, un nouveau lieu de travail musical et musicologique placé au cœur de la Fondation Royaumont. Ouverte en 2009, la Bibliothèque permet l'accès à un patrimoine artistique unique : la collection musicale du pianiste François Lang et sa bibliothèque de travail. Cette collection rassemble environ 1300 titres, manuscrits et imprimés, allant du XVIe au XXe siècle.

Une bibliothèque d'étude d'ouvrages musicologiques et de partitions est mise à disposition des lecteurs. La consultation du fonds d'archives musicales issues des activités créatrices de Royaumont est proposée.

La salle de lecture, qui permet des séances de travail collectif et des séances de lecture sur instrument, est ouverte à tous, du lundi au samedi, de 10h à 18h.

Des studios ont été aménagés pour accueillir des artistes et des chercheurs en résidence à l'abbaye. Ils ont un accès privilégié à la bibliothèque pendant le temps de la résidence. Les séjours de résidence sont possibles toute l'année.

Des conférences, visites-expositions, concerts-lectures, etc. sont proposés au grand public qui peut ainsi découvrir le contenu des collections.

Pour la Saison musicale 2010 la Bibliothèque musicale propose :

- une exposition *Debussy*, les 18, 19, 25 et 26 septembre, qui permettra de découvrir un ensemble exceptionnel de documents : manuscrits et lettres autographes, épreuves corrigées et partitions annotées par Debussy.
- un colloque, *Collectionner la musique : au cœur de l'interprétation*, du 24 au 26 septembre.

Renseignements : Valérie De Wispelaere - 01 30 35 59 37 - dewispelaere.v@royaumont.com

Le portail de la bibliothèque : www.royaumont-bibliotheque-francois-lang.fr

La Bibliothèque musicale François-Lang a été acquise par la Fondation Royaumont grâce au mécénat du groupe METRO. Son fonctionnement est financé par le groupe SPIE. Le Comité Henry Goüin, club d'entreprises mécènes de la Fondation, a financé la bibliothèque d'étude nécessaire à l'exploitation du fonds précieux. L'*Association des amis de Royaumont* ainsi que d'autres donateurs particuliers participent à l'enrichissement du fonds.

SPIE, l'ambition partagée

Leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l'énergie et des systèmes de communication, SPIE améliore la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités et les entreprises dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement.

Mécène de Royaumont depuis 2000, SPIE souhaite, au-delà des liens familiaux qui unissent les créateurs de l'entreprise et ceux de la Fondation Royaumont, transmettre et partager ses valeurs de proximité, de performance et de responsabilité au sein d'un projet culturel innovant. Ce partenariat témoigne de la volonté du groupe SPIE d'être un acteur engagé dans son environnement économique et social.

En 2006, dans la continuité du soutien déjà apporté aux programmes musicaux de Royaumont, SPIE a décidé d'étendre son action de mécénat en accompagnant la Fondation Royaumont dans ses efforts pour conserver et rendre accessible la collection musicale François-Lang et permettre ainsi de redonner une deuxième vie à ce patrimoine artistique et musical exceptionnel.

Télérama

partenaire de votre événement
partenaire de votre émotion

Royaumont

Deux jardins d'histoire

L'inauguration du jardin du cloître en juin dernier a marqué l'achèvement des vastes travaux de restauration commencés en 1986. Dans le même temps, une nouvelle collection de plantes, *Plantes magiques, pouvoirs, symboles et vertus* est venue investir l'espace du jardin des 9 carrés. Ces deux jardins s'ajoutent au beau parc arboré, témoignage de la présence, au XIXe siècle, des Sœurs de la Sainte famille de Bordeaux à Royaumont.

Le jardin du cloître

Le cloître de l'abbaye est un ensemble architectural harmonieux organisé autour de son jardin central. Cet espace clos se trouvait, jusqu'à fin 2009, dans un état de présentation très simplifié et hétérogène.

Les restaurations entreprises par Pierre-André Lablaude, architecte en chef des Monuments historiques, se sont fondées sur un état de référence correspondant aux dispositions créées au début du XXe siècle, lors de la campagne de travaux alors conduite par le célèbre paysagiste Achille Duchêne. Ce grand admirateur de Le Nôtre redessina en 1912 le jardin du cloître dans un style librement inspiré des parterres à compartiments de la Renaissance. Aujourd'hui on peut admirer le tracé des compartiments qui a été refait ainsi que ceux de leurs pièces de gazon et bordures de buis, des petits ifs ont été replantés le long de la galerie, et des cyprès en pourtour du bassin central.

Geysir Ouest-Lumière, œuvre permanente de Yann Toma
(commande de la Fondation Royaumont pour le cloître)

Geysir Ouest-Lumière œuvre/geyser permanente Yann Toma, président à vie de Ouest-Lumière, entreprise fictionnelle de production et de distribution d'énergie artistique, crée un impressionnant geyser d'eau dans l'abbaye de Royaumont. L'œuvre d'art contemporain se situe au centre du cloître de l'abbaye.

Alliant puissance baroque et sobriété cistercienne, elle est un point de focalisation d'énergie tellurique. Geysir Ouest-Lumière, dont le nom s'inspire d'un célèbre geyser islandais, peut être considérée comme l'incarnation de l'accumulation de l'énergie artistique produite par toute personne vivant sur Terre, une forme de libération de l'être par le flux de l'eau, une eau caractérisée de magique. Il s'agit ici d'une jouissance joyeuse et libératrice, l'incarnation d'un désir commun de création enfin accessible pour tous.

GDF SUEZ est mécène de l'abbaye de Royaumont pour la rénovation du jardin du cloître. Pour GDF SUEZ, soutenir des actions en faveur de la préservation de la biodiversité et des jardins, est depuis 10 ans un axe fort de sa politique de partenariat. Le très beau projet des jardins de Royaumont s'y inscrit pleinement.

Le jardin du cloître a été rénové grâce au soutien financier de l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV). Motralec participe par un mécénat en nature à la création de Geysir Ouest-Lumière, œuvre permanente de Yann Toma.

Le jardin des neuf carrés

Après les plantes médicinales d'Hildegarde de Bingen en 2004 et les plantes tinctoriales en 2007, ce nouveau thème autour des plantes "magiques" évoque toujours le Moyen Age, fondement de la composition du jardin et de son concept. Ce délicieux petit jardin a été créé en 2004 par les paysagistes Olivier Damée et Edith Vallet sur une surface d'environ 1 000 m². Chaque collection s'adapte à la structure originelle du jardin, formée autour de neuf carrés de plessis de châtaigniers, d'une table du savoir, d'un jardin des pieds-mères et d'un petit verger. Les plantes de l'amour, les plantes associées à la Magie blanche, les plantes associées à la Magie noire et les plantes dites "hypocrites" offriront une floraison colorée et un port changeant au fil des saisons.

Fragments d'un jardin médiéval, exposition photographique d'Olivier Verley
(16 juin - 14 novembre 2010)

Végétal contre minéral, profusion printanière et nudité hivernale... C'est le passage de l'un à l'autre, l'opposition et le dialogue des formes et des silhouettes dans cet espace clos, qu'a observé et photographié Olivier Verley. Cette observation subjective, quasi entomologique, de la transformation des végétaux au cours des saisons, a donné lieu à une quarantaine de photographies atypiques.

Un autre point de vue sur cette cour retirée, où l'architecture monastique s'oppose, avec force, à l'exubérance de la végétation qu'elle protège ; un regard d'auteur, en noir et blanc, un regard fragmentaire et volontiers infidèle, qui montre cet épanouissement comme il révèle l'étiollement et la marcescence qui lui succèdent...

La Fondation Yves Rocher-Institut de France, partenaire principal du Jardin des neuf carrés, accompagne ce projet patrimonial depuis sa création en 2004.

Royaumont

journées d'étude

séminaires

événements d'entreprise

conventions

soirées à thème...

Savez-vous que l'abbaye de Royaumont accueille tout au long de l'année entreprises, associations, collectivités publiques et organismes internationaux pour des rencontres et manifestations professionnelles ?

Un lieu de réflexion, d'échange et de créativité

Au sein du cadre exceptionnel de l'abbaye, confort et modernité s'allient à la sobriété du monument. Royaumont dispose de 13 salles de réunion avec vue sur le parc ou sur le cloître, deux bibliothèques, un auditorium, un grand salon, un bar-salon de thé, 45 chambres, 4 espaces de restauration et 3 salles de réceptions.

Découvrez nos ateliers de pratique artistique

Pendant votre séjour, Royaumont vous propose également de partager sa richesse culturelle et artistique au travers d'ateliers thématiques (art du combat théâtral, improvisation musicale...) et de concerts privés.

Une restauration de qualité

Vous savourerez la cuisine raffinée et inventive de notre Chef, élaborée sur place. Adaptés à votre rythme, buffets, cocktails, dîners vous seront servis dans nos belles salles ou encore dans le cloître, les cuisines ou le réfectoire des moines pour vos réceptions.

Un cadre merveilleux de festivités

Chaque espace de l'abbaye peut être adapté et personnalisé pour devenir le décor d'un événement exclusif. Royaumont met à votre disposition son savoir-faire : régie intégrée, matériel audiovisuel, éclairage scénique, décoration, arts de la table....

Un interlocuteur unique vous accompagnera du premier rendez-vous jusqu'à la réalisation de l'événement.

Contacts : semrecep@royaumont.com - seminaire@royaumont.fr

Sophie Longa Hertault - Directrice

Xavier Joubé - responsable commercial - 01 30 35 59 72

Alexandra Mouton - assistante commerciale - 01 30 35 59 34