

MUSIQUE
&
DANSE

FESTI VAL DE ROYAU MONT

2 SEPT
3 OCT
2022

DEPUIS
1936

Dossier
de presse

Abbaye de
Royaumont

Val d'Oise

Une page se tourne. Après deux années de repli, où la Fondation Royaumont s'est employée à offrir un toit protecteur à ses artistes, nous nous tournons délibérément vers le futur. L'édition 2022 de notre festival sera assurément un manifeste de notre foi dans la nouvelle génération et dans la création. Pas moins de 12 programmes, mûris à l'abbaye en 2022, seront présentés en création.

24 œuvres nouvelles de musique et de danse seront révélées au public !

Nos **artistes en résidence**, le Consort et ses merveilleux musiciens entourant la rayonnante Eva Zaïcik, devenue une figure de la scène lyrique, Johanna Vargas, chanteuse inclassable, et Marie Ythier, à la fantaisie débridée, qui nous ont rejoints en 2021, Jocelyn Mienniel dans un dialogue inédit avec Christophe Chassol et Mike Ladd (le retour !), Thomas Lacôte qui, au fil des ans, nous a révélé la capacité de dialogue insoupçonnée de notre orgue Cavaillé-Coll, tous ces artistes attachés à Royaumont seront les premiers protagonistes de cette fête de la musique.

Nos deux Académies, « Voix nouvelles » puis « Orsay-Royaumont », révéleront 20 **jeunes lauréats, compositeurs, chanteurs, pianistes**, venus du monde entier : Corée du sud, Singapour, France, Grèce, Nouvelle-Zélande, Suède, Belgique, USA, Estonie, Autriche, Suisse ...

La **place de la danse** sera nettement renforcée cette année : après la reprise du désormais classique *So Schnell* de Dominique Bagouet et le retour d'Edmond Russo et Shlomi Tuizer pour un projet avec des enfants, c'est une **nouvelle génération de chorégraphes** qui viendra investir les espaces de l'abbaye : Anna Chirescu, Doria Belanger, Rebecca Journo, Volmir Cordeiro...

Royaumont a toujours aimé les **compagnonnages** de longue durée : nous avons voulu inviter cette année des « anciens » qui, après des années passées à l'abbaye, ont magnifiquement développé leur carrière : quelle joie nous aurons de découvrir dans les ruines de l'abbatiale la métamorphose des mythiques « Percussions de Strasbourg », de retrouver Louis-Noël Bestion de Camboulas, cette fois avec son ensemble « Les Surprises » accompagnant Véronique Gens, d'accueillir pour la première fois en récital Elsa Dreisig, devenue en quelques années une étoile du chant, de retrouver Ballaké Sissoko et sa kora magique, de réentendre dans un programme de concertos de Bach le Caravansérail de Bertrand Cuiller né à Royaumont, de célébrer avec Marcel Pérès les 40 ans de l'ensemble Organum, dont la longue présence à Royaumont a profondément marqué le renouveau des musiques du Moyen Age en Europe !

Sous le signe de l'**ouverture** et de la **convivialité**, avec trois spectacles pour les familles, des rencontres et expositions qui permettront d'en savoir plus, « La Table de Royaumont » et la toute nouvelle terrasse de notre bar pour se retrouver, nous cultiverons plus que jamais ce fertile dialogue entre le patrimoine et la création, entre le répertoire et les avant-gardes.

Francis Maréchal, Directeur général

Calendrier

[m] musique [d] danse [f] famille

sam. 3/09, 15h	Darker than black – Ensemble Ictus	[musique]
sam. 3/09, 17h30	So Schnell – Catherine Legrand	[danse]
sam. 3/09, 20h45	Burning bright – Les Percussions de Strasbourg	[musique]
dim. 4/09, 11h30	Académie Voix Nouvelles, première partie – Ensemble Ictus, Johanna Vargas, Marie Ythier	[musique]
dim. 4/09, 15h30	Académie Voix Nouvelles, deuxième partie – Ensemble Ictus, Johanna Vargas, Marie Ythier	[musique]
sam. 10/09, 17h30	Vaca – Anna Chirescu	[danse]
sam. 10/09, 20h45	Dress code – Jocelyn Mienniel, Chassol	[musique]
dim. 11/09, 14h	Vaca – Anna Chirescu	[danse]
dim. 11/09, 15h30	Royal Haendel – Le Consort, Eva Zaïcik	[musique]
sam. 17/09, 14h30	Joule, in situ – Doria Belanger	[danse]
sam. 17/09, 16h	Portrait# – Rebecca Journo	[danse]
sam. 17/09, 17h30	Horizons espagnols – Alain Planès, Justin Taylor, ensemble de musique de chambre	[musique]
sam. 17/09, 20h45	Bilitis, la poétesse rêvée – Elsa Dreisig, Romain Louveau	[musique]
dim. 18/09, 11h30	Main dans la main – Compagnie Affari Esteri	[danse, famille]
dim. 18/09, 14h	Portrait# – Rebecca Journo	[danse]
dim. 18/09, 15h30	Orgue et contrebasse – Thomas Lacôte, Florentin Ginot	[musique]
sam. 24/09, 15h	Métropole – Volmir Cordeiro	[danse]
sam. 24/09, 17h30	Radicans – Ballaké Sissoko, Lorenzo Bianchi Hoesch	[musique]
sam. 24/09, 20h45	Nuit de la mélodie et du lied – Les lauréats de l'Académie Orsay-Royaumont	[musique]
dim. 25/09, 11h30	Trans-verre – L'imaginaire	[musique, famille]
dim. 25/09, 15h30	Passion – Ensemble Les Surprises, Véronique Gens	[musique]
sam. 1/10, 15h	Trois Anneaux et autres récits – Sara Maria Fantini, Maud Haering, Valentine Lorentz, Sylvie Mombo	[musique, famille]
sam. 1/10, 17h30	Scarlatti, Bach, Couperin – Frédérick Haas	[musique]
sam. 1/10, 20h45	Concertos de Bach pour 3 et 4 clavecins – Le Caravansérail	[musique]
dim. 2/10, 11h30	Bella Donna : femme sublime, fleur mortelle Ensemble ApotropaiK	[musique]
dim. 2/10, 15h30	Messe de Guillaume de Machaut – Ensemble Organum	[musique]
sam. 8/10, 20h30	Comme un air de Bach – L'escadron volant de la reine Eglise Notre Dame de Pontoise - dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise	[musique]

Annexes

Biographies des artistes et collaborations antérieures avec Royaumont

Informations pratiques

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 15h

Darker than black

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy soprano

Eva Reiter viole de gambe

Tom Pauwels guitare électrique

John Dowland (1563-1626, Angleterre) *Mourn, mourn, day is with darkness fled* (*The Second Booke of Songs or Ayres*) (1600) ; *What if a day* (*The Dowland Lute Book*) (1610) ; *Time stands still* (*The Third and Last Booke of Songs or Aires*) (1603)

Jürg Frey (1953, Suisse) *Abendlied* (50 *sächelchen*) (1989) ; *Cadillac* (50 *sächelchen*) (1989) ; *No. 32* (50 *sächelchen*) (1989)

Arthur Lavandier (1987, France) *Prélude* (2019) ; *My naked lady framed* (2013)

Tobias Hume (v.1570-1645, Angleterre) *What greater grief* (*Captaine Humes Poeticall Musicke*) (1607) ; *Loves farewell* (*Musical Humors*) (1605)

Wolfgang Mitterer (1958, Autriche) *Mourn, mourn* (2013)

Sofia Avramidou (1988, Grèce) *Remembering Clouds* (2022) - commande de la Fondation Royaumont à une lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2020, création mondiale

Bernhard Gander (1969, Autriche) *Darkness awaits us* (2013) ; *Lamenti I* (2010)

Thomas Campion (1567-1620, Angleterre) *All looks be pale* (*The First Book of Ayres*) (1613)

Eva Reiter (1976, Autriche) *My iron-spurred lady* (2018)

Stephen Goodall (Angleterre) [Untitled] (The

Manchester Lyra-Viol Manuscript) (1650)

Francesco Filidei (1973, Italie) ... *and here they do not* (2014)

Burkhard Stangl (1960, Autriche) *Nights* (2009) ; *With you* (2009)

Imaginez tout ce que pourrait faire celui ou celle qui parviendrait à s'extraire du temps... Sa musique pourrait osciller éternellement ; elle n'aurait plus d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Les frontières entre la Renaissance et le monde actuel ou entre le baroque et l'ère romantique disparaîtraient. Le temps d'un concert, Eva Reiter accomplit ce prodige. Interprète prisée, professeure de musique ancienne mais aussi compositrice et créatrice de nombreuses œuvres d'artistes de son temps, la flûtiste et gambiste viennoise relie les mélodies douces-amères d'un grand contemporain de Shakespeare, John Dowland, aux créations récentes de compositeurs tels que le Franco-Italien Francesco Filidei, le Suisse Jürg Frey ou l'Autrichien Bernhard Gander. Elle crée même lors de ce concert une nouvelle pièce d'une jeune compositrice grecque, Sofia Avramidou. L'éllixir qui lui permet de passer ainsi d'une période à l'autre est la « bile noire » qu'évoque le titre, cette liqueur saturnienne avec laquelle les Grecs de l'antiquité ont forgé le mot « mélancolie ». Seul remède à cette maladie : la musique, dans laquelle Dowland se réfugiait déjà pour échapper à ses pensées les plus sombres et que la voix claire et sans vibrato de la soprano Theresa Dlouhy, la guitare électrique de Tom Pauwels et l'art subtil d'Eva Reiter rendent intemporelles.

Durée 1h10 | tarif B | réfectoire des convers

> Précédé d'une « visite guidée d'un concert » à 14h

Ictus est subventionné par la Communauté flamande de Belgique. Avec le soutien du groupe ADP et de la Sacem.

Le Groupe ADP est Partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la Sacem soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

So Schnell

Dominique Jégou assistant artistique

Combien de temps faut-il pour qu'une œuvre devienne un classique ? Pour So Schnell, tout a été très vite. La pièce de Dominique Bagouet a été créée à Montpellier en décembre 1990 et son succès a été immédiat. Sa rigoureuse fluidité, ses très orchestrées explosions de vitalité, ses lignes claires et harmonieuses, calquées sur celles de la cantate BWV26 de Jean-Sébastien Bach et à peine déviées de leur course par le contrepoint bruitiste

« Ah ! combien fugitive, ah ! combien vaine est la vie de l'homme » s'exclamait Bach ! dans sa cantate de 1724 ;
« Ah ! combien plus durable est la trace de son passage » lui répond Catherine Legrand...

Durée 1h | tarif A | parc de l'abbaye

La recreation a été créée le 19/09/2020 dans le cadre de Montpellier danse.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 20h45

Burning bright

Les percussions de Strasbourg

Minh-Tâm Nguyen, Hsin-Hsuan Wu, François Papirer, Enrico Pedicone, Alexandre Esperet, Thibaut
percussions

Burning Bright de **Hugues Dufourt**

C'est le grand retour des Percussions de Strasbourg ! Les spectateurs les plus fidèles se souviennent encore de la diversité des concerts que l'ensemble a donnée à Royaumont de 1998 à 2008. Les plus jeunes vont enfin pouvoir faire la connaissance d'un orchestre incontournable, véritable totem des musiques d'aujourd'hui, à qui des compositeurs comme Iannis Xenakis ont confié quelques-unes de leurs plus belles pages.

Justement, les six percussionnistes strasbourgeois

reviennent à l'abbaye avec un chef d'œuvre récent.

Burning Bright a été écrit en 2012, pour les 50 ans de la formation, par Hugues Dufourt. Le compositeur et philosophe, notamment élève de Gilles Deleuze, emprunte son titre au poète anglais William Blake et se nourrit de ses images de tigres « s'embrasant au fond des forêts de la nuit ». La pièce mobilise tout l'univers de la percussion, de la cymbale chinoise aux steel drums trinitadiens, dans un splendide ordonnancement d'énergies premières. Divisée en douze mouvements mais conçue d'un seul tenant, la musique s'élève par couches colorées, par nappes frémissantes, ou se déploie dans ses propres espaces de résonance. Lors de la création de *Burning Bright*, le critique du Monde Pierre Gervasoni y entendait « des rumeurs, des rugissements mais aussi des stations apaisantes [qui] balisent un monde sombre parfois traversé d'éclairs ou de poudres de comète ». Et vous, qu'entendez-vous ?

Durée 1h | tarif A | ruines de l'abbatiale

Commande de l'Etat français et des Percussions de Strasbourg

Coproduction : Percussions de Strasbourg / Festival Musica, avec le soutien de l'ADAMI.

Avec le soutien du groupe ADP et de la Sacem.

Le Groupe ADP est Partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la Sacem soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

> Spectacle suivi d'une rencontre en bord de scène avec les artistes

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – 11H30 & 15H30

Académie Voix Nouvelles

CRÉATION 2022

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy soprano

Jean-Luc Plouvier claviers

Tom Pauwels guitares

Gerrit Nulens percussion

Susana Santos Silva trompette

Eva Reiter viole de gambe, flûtes Paetzold

Michael Schmid flûtes

Aisha Orazbayeva violon

Hugo Abraham contrebasse

Johanna Vargas soprano

Marie Ythier violoncelle

Les académiciens compositeurs :

Jieun Jeong (1992, Corée du Sud), **Jinwook Jung** (1994, Corée du Sud), **Jia Yi Lee** (1996, Singapour), **Maxime Mantovani** (1984, France), **Theo Mériageau** (1987, France), **Myrto Nizami** (1994, Grèce), **Nathaniel Otley** (1997, Nouvelle-Zélande), **Jonatan Sersam** (1996, Suède), **Sungwon Shin** (1995, Corée du Sud), **Karel Stulens** (1997, Belgique), **Rachel Walker** (1994, USA)

Les professeurs compositeurs :

Hugues Dufourt (France, 1943), **Clemens Gadenstätter** (Autriche, 1966), **Du Yun** (Chine-USA, 1977)

La compositrice lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2021 : **Krõõt-Kärt Kaev** (1992, Estonie)

12 créations mondiales des académiciens compositeurs, les professeurs compositeurs, **Krõõt-Kärt Kaev** (Estonie)

compositrice lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2021

De l'idée à l'objet, du désir au geste... Voilà le seuil le plus difficile à franchir pour un jeune compositeur : faire enfin entendre l'univers sonore qui germe dans son esprit. Telle est la raison d'être de l'Académie Voix Nouvelles, qui offre une résidence de deux semaines à l'abbaye en compagnie de compositeurs chevronnés, qui aident à finaliser les partitions. Cette année, des artistes de trois générations prodiguent leurs conseils : le Français Hugues Dufourt, auteur de *Burning bright*, pièce fétiche des Percussions de Strasbourg, l'Autrichien Clemens Gadenstätter, qui entraîne la recherche musicale sur de nouveaux terrains, comme la vidéo, l'espace ou la lumière, et la Sino-Américaine Du Yun, qui a récemment remporté le Prix Pulitzer de musique pour son opéra *Angel's Bone*. Ictus, un ensemble proche de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker (et de la Fondation Royaumont, qui l'a déjà accueillie), se met également à la disposition du jeune créateur pour l'aider à obtenir les couleurs et les atmosphères qu'il cherche. Deux artistes récemment entrées en résidence à l'abbaye, la soprano Johanna Vargas et la violoncelliste Marie Ythier sont également à leurs côtés. Ensemble, ils affinent puis donnent le jour aux intuitions musicales de 11 compositeurs et compositrices venus du monde entier (Corée, Singapour, Nouvelle-Zélande, Suède, Grèce, Etats-Unis...). C'est ainsi que se dessinent de nouvelles voies à défricher, que viennent au monde des planètes non encore répertoriées, qu'émergent les lendemains de la musique d'aujourd'hui...

Durée 2 x 1h30 | tarif C | réfectoire des moines

> Précédé d'une « visite guidée d'un concert » à 10h30 et 14h30

Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, du groupe ADP, de la SACEM, de Christine Jolivet Erlih, de la Fondation Camargo. Mécène stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, soutient ses

projets de création artistique, l'émergence et l'accompagnement de ses artistes ainsi que le renforcement de la coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

Christine Jolivet Erlih soutient les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs.

La Fondation Camargo, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Royaumont, accueille des compositeurs lauréats de l'Académie Voix Nouvelles, pour des résidences d'écriture.

Avec le soutien des Amis de Royaumont.

Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 48 ans, au projet de la Fondation. En 2022, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation culturelle du monument.

La Fondation Royaumont est membre du réseau Ulysses. Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 17H30
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 14H

Vaca CRÉATION 2022

Anna Chiorescu conception, chorégraphie, danse
Catarina Pernão danse
Grégoire Schaller dramaturgie
Yoan Chiorescu création musicale
Fanny Lacour création lumière
Gwenaëlle Pledran conseil artistique
Cathy Garnier costumes
Carlo Schiavo régie
Camille Cabanes production et diffusion

Œuvre chorégraphique d'**Anna Chiorescu**

Voilà plus de 10 000 ans qu'elle nous accompagne : la vache était à nos côtés bien avant le chat, le mouton, le cheval ou la poule. Elle nous fournit encore son lait, sa viande et son cuir mais notre proximité appartient au passé. Alors qu'elles dansaient *Beach Birds* de Merce Cunningham, une gracieuse évocation du vol des oiseaux sur une plage, Anna Chiorescu et Catarina Pernão ont eu envie de se confronter à d'autres formes d'animalité. Et

pourquoi pas à la vache, cette figure à la fois bucolique et triviale, que l'on exhibe dans les foires lorsqu'on ne la cache dans des hangars surpeuplés ? La chorégraphe et son amie se sont prises d'affection pour ce mammifère d'apparence placide mais dont la gestuelle est plus heurtée, plus difficile à reproduire qu'il n'y paraît. Elles en ont fait le sujet d'une fable écologique espiègle et remuante. Sur des musiques électroniques de Yoan Chiorescu, un producteur entreprenant qui a notamment collaboré avec Orelsan, se télescopent quiétude rurale et danses de cow boys, rituel de la vente aux enchères et trajectoire mortelle de la corrida... A quatre pattes ou debout, les deux danseuses se démultiplient. Une scène après l'autre, elles illustrent les différentes facettes de la vache, lui restituent sa place au centre de notre civilisation. Le spectateur se sent à chaque instant plus concerné : il s'interroge sur son rapport au vivant mais aussi, plus largement, sur la part de nature qu'il reste en lui, sur son imaginaire, sur les figures de la féminité... Vaca laisse derrière elle autant d'images fortes que de questions à ruminer !

40 minutes | tarif C | salle des charpentes

> Spectacle suivi d'une rencontre en bord de scène avec les artistes

Production : Anna & Grégoire

Co-productions : La Plateforme / Cie Samuel Mathieu – Dispositif territorial d'accompagnement à la création chorégraphique, CCN de Tours – direction Thomas Lebrun (dans le cadre de l'accueil-studio), Pôle Création musicale de la Fondation Royaumont (résidence de coproduction), Théâtre de l'Etoile du Nord, Le Carreau du Temple Paris.

Le projet a bénéficié de l'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais-SACD

Projet labellisé par l'Institut Français dans le cadre de la Saison Portugal Portugal Compagnie accompagnée par Danse Dense

Accueil Studio : L'Etoile du nord, scène conventionnée d'intérêt national art et création pour la danse, Inestética, Associação Cultural de Novas Ideias, DeVIR, CAPa (Portugal), le Pavillon (Romainville), La Maison Pop (Montreuil), l'Entre-Pont (Nice), Théâtre de Vanves, La ménagerie de verre, La Fabrique de la Danse, DanceFloor Paris.

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 20H45

Dress code CRÉATION 2022

Jocelyn Mienniel flûtes, Korg MS20, co-composition,
direction artistique – artiste en résidence à Royaumont

Chassol Fender Rhodes, CP 80, sampleur, co-
composition

Mike Ladd voix

Mathieu Edouard batterie

Amaury Chardeau dramaturgie ; **Xavier Veilhan**
collaboration scénique ; **Renaud Thill** son

Comment créer en toute liberté ? Telle est la question
que se posent deux des compositeurs et improvisateurs
les plus prolifiques des scènes jazz et électronique
actuelles : Jocelyn Mienniel et Christophe Chassol.
Flûtiste classique de formation, passé ensuite par
l'Orchestre National de Jazz, le premier est un homme
aux mille passions, toujours en quête de nouvelles

rencontres dans le champ de la gastronomie, du conte
ou des arts plastiques (les fidèles de Royaumont se
souviennent de son concert derrière les toiles de
Fabienne Verdier). Compositeur tout aussi prolifique,
Christophe Chassol a longtemps travaillé pour le cinéma
avant d'imposer sa capacité à tout réinventer dans le
monde de la pop, aux côtés de Phoenix et de Sébastien
Tellier, sur les ondes de France Musique et au-delà.
Amaury Chardeau, l'âme des émissions « Métronomique
» et « Juke Box » de France Culture, a imaginé pour eux
le scénario d'un film imaginaire. Avec le poète et
rappeur américain Mike Ladd et le batteur Mathieu
Edouard, les deux musiciens sont à la fois les réalisateurs
et les acteurs de ce long métrage pour les oreilles
fourmillant d'archives sonores. Grâce aux apports du
plasticien Xavier Veilhan, leur spectacle prend la forme
d'une cérémonie débridée branchée sur une multitude
de courants musicaux, d'un grand chahut libertaire,
peut-être le dernier avant la fermeture définitive...

Durée : 1h20 | tarif B | ruines de l'abbatiale

> Spectacle suivi d'une rencontre en bord de scène avec les artistes

Avec le soutien du Groupe ADP et de la SACEM.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement
international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et
jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 15H30

Royal Haendel

Eva Zaïcik mezzo-soprano

Le Consort ensemble en résidence à Royaumont

Théotime Langlois de Swarte violon

Sophie de Bardonnèche violon

Clément Batrel-Genin alto

Hanna Salzenstein violoncelle

Hugo Abraham contrebasse

Justin Taylor clavecin

Georg Friedrich Händel (1685-1759) *Rinaldo : Overture* (Londres, 1711) ; *Rinaldo : Cara Sposa* (Londres, 1711) ; *Giulio Cesare in Egitto : Svegliatevi nel core* (Londres, 1724) ; *Concerto for violin in Bb major* HWV 288 ; *Tolomeo Re d'Egitto : Inumano Fratel* (recitativ) (Londres, 1728) ; *Tolomeo Re d'Egitto : Stille Amare* (Londres, 1728) ; *Il Floridante : Ma pria vedro le stelle* (Londres, 1721) ; *Passacaglia* (suite in G minor HWV 432) ; *Ottone : Ah tu non sai* (Londres, 1711) ; *Giulio Cesare in Egitto : L'aure che spira* (London, 1724)

Attilio Ariosti (1666-1729) *Caio Marzio Coriolano : Sagri Numi* (Londres, 1723)

Giovanni Bononcini (1670-1747) *Crispo : Strazio, scempio, furia e morte* (Londres, 1723)

Si Georg Friedrich Haendel est aujourd'hui fêté, célébré, s'il incarne désormais, aux côtés de Bach, Rameau et Vivaldi, la beauté du baroque, il doit principalement cette postérité à ses compositions instrumentales (sa

Sarabande, thème principal du film Barry Lindon de Stanley Kubrick, sa bouillonnante Water Music...). C'est pourtant aux grandes voix de son époque que ce musicien polyglotte, venu d'Allemagne et formé en Italie, a consacré la majeure partie de son séjour londonien. Artisan de la création de la Royal Academy of Music en 1719, il fit monter au King's Theater une trentaine d'opéras, pour la plupart éblouissants. Pour relire leurs plus belles pages et parcourir celles de ses deux rivaux, les Italiens Attilio Ariosti et Giovanni Bononcini, Le Consort retrouve une complice de longue date, la mezzo-soprano Eva Zaïcik, avec qui ils avaient enregistré un disque remarqué autour de la cantate française, Venez chère ombre. La lauréate de Royaumont cosigne avec eux un nouvel album, Royal Händel, qui suscite le même engouement. Télérama vante la façon dont la mezzo-soprano déroule « souplement les vocalises dans les airs de vaillance et de colère, chargeant d'éloquence et d'émotion les moments d'introspection », Diapason se réjouit d'un « parfait alliage de vigueur et de délicatesse » et Classica applaudit une « technique sans faille » et un « timbre prenant ». Comme lors du concert très applaudi de l'année dernière, le remarquable sens des contrastes des jeunes musiciens du Consort, leur intelligence innée de la ligne mélodique et le timbre aux magnifiques reflets mordorés de la mezzo-soprano seront à Royaumont mis au service d'une musique absolument royale...

1h30 (avec entracte) | tarif A | réfectoire des moines

Le clavecin Vater de 1732, copié par Emile Jobin en 2018, est la propriété de la Fondation Royaumont grâce au Comité Henry Goüin.

Le Consort est en résidence à la Fondation Royaumont (2020-2022).

En 2022, Le Comité Henry Goüin s'engage à soutenir la troisième année de résidence du Consort.

Le Consort est également en résidence à la Fondation Singer-Polignac et à la Banque de France. Le Consort est soutenu par le Mécénat Musical Société Générale.

La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal du pôle Voix et répertoire de la Fondation Royaumont.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 14H30

Joule - in situ CREATION 2022

Doria Belanger conception et chorégraphie
Max Fossati, Camille Cau, Noé Chapsal, Jessica Bonamy, Claire Lavernhe danse
Alexandre Chatelard son

Oubliez un instant les écrans ! La chorégraphe et vidéaste Doria Belanger s'est faite remarquer lors d'une Nuit blanche à Paris, avec ses portraits filmés de danseurs, intitulés *Donnez-moi une minute*. Avec *Joule*, elle a ensuite proposé une installation vidéo qui juxtaposait deux écrans, l'un diffusant des images d'installations produisant de l'énergie (éoliennes, centrales nucléaires...), l'autre montrant ses interprètes évoluant au sein d'espaces naturels fragiles ou menacés. A Royaumont, la danse s'évade, elle échappe aux téléviseurs pour arpenter les jardins, habiter le cloître ou faire revivre les ruines. En solo, duo, trio ou quatuor, la

troupe de danseurs reprend la méditation de la chorégraphe. Chaque scène est dédiée à une source d'énergie particulière, le point d'orgue étant un tableau consacré à l'électricité elle-même. En incarnant par la danse les notions de force, de puissance, de jaillissement, de pénurie ou de toxicité, *Joule - in situ* fait allègrement tanguer notre rapport aux énergies fossiles, nucléaires et renouvelables. A l'heure où pétrole et gaz rappellent leur rareté, la déambulation donne à voir des forces qui, d'ordinaire, demeurent invisibles et mystérieuses. Elles sont pourtant à portée de main, dissimulées dans le corps humain. En le montrant radieusement solaire, charnellement terrestre ou poétiquement aérien, Doria Belanger rappelle qu'il est le meilleur des moteurs.

40 minutes | tarif C | parc de l'abbaye, cloître, ruines de l'abbatiale

> Et aussi...

Exposition / installation vidéo

L'exposition *Joule* est une confrontation de l'énergie des corps dansants avec toutes les énergies de la terre, sous forme de dyptique. La chorégraphe Doria Bélanger questionne à travers cette installation vidéo, notre rapport aux énergies, qu'elles soient fossiles, nucléaires, ou renouvelables et porte un regard sur nos préoccupations actuelles...

Coproduction La Commanderie, mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines; l'Espace 1789, scène conventionnée danse de Saint-Ouen; théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale.

Partenaires institutionnels : DRAC Ile de France

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 16H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 14H

Portrait CREATION 2022

Rebecca Journo chorégraphie, scénographie, création lumière, danse
Véronique Lemonnier, Véra Gorbatcheva, Lauren Lecrique danse
Mathieu Bonnafous création sonore et musique live
Coline Ploquin création costume
Jules Bourret création lumière et scénographie
Raphaëlle Latini et Tomeo Vergès regards extérieurs
Lucie Mollier production

Clic ! Pour une photo, le corps tente de se figer, il cherche une posture qui fasse sens, essaie de se faire image. Le portrait n'est pas seulement ce qui, de l'extérieur, suspend le mouvement, il répond aussi à une demande intérieure, celle de maîtriser l'écoulement du temps. Inquiète de sa condition, notre époque se réfugie dans les portraits. Il s'en échange des millions, peut-être des milliards, chaque jour sur les réseaux sociaux. Une chorégraphe a choisi de sonder ces clichés. Formée à

Londres, enrichie par ses collaborations avec des compagnies suisses ou irlandaises, Rebecca Journo a commencé sa carrière personnelle avec deux solos qui auscultaient des figures de l'asservissement féminin, L'épouse (en 2018) et La ménagère (en 2019). Dans sa nouvelle création, plus ambitieuse encore, un quatuor adopte l'ensemble des pauses possibles. Face aux spectateurs, sur une composition qui mêle des bruits d'eau et de verre, quatre femmes cherchent ce qui les représente. Comment incarner seule une identité que l'on sait multiple, quasiment contradictoire ? Ou comment se partager une même identité, une même image idéale ? Ces questions se posent sans jamais que la danse ne cesse. Faussement immobilisés, les corps sont en effet en perpétuel réajustement. C'est le mouvement qui dessine le chemin d'une image à une autre et, en l'ordonnant, Rebecca Journo révèle ce qui manque à trop de clichés : une vérité, une âme. Son portrait des portraits a la justesse de ceux que peignait il y a un peu plus de cent ans l'un de ses modèles, le peintre Amedeo Modigliani ; même sans mots, il est parlant.

1h | tarif C | salle des charpentes

Production : La Pieuvre, avec l'accompagnement de la cie K622 - Mié Coquempot
Coproductions: Paris Réseau Danse, Collectif 12, Les Petites Scènes Ouvertes, Le Gymnase - CDCN, 3 bis F - Centre d'arts contemporains, Le pôle Création chorégraphique de la Fondation Royaumont, L'Echangeur CDCN - Haut-de-France, CCN de Tours (dans le cadre de l'Accueil studio 2022), La Briqueterie CDCN (dans le cadre de l'accueil studio 2022), Le manège Scène Nationale de Reims
Soutiens / accueil : L'Echangeur - CDCN, Théâtre de L'oiseau-mouche, L'Atelier de Paris / CDCN, Le Regard du Cygne
Partenaires institutionnels : Caisse des dépôts, Région Île-de-France, DRAC Île-de-France
La Pieuvre est en résidence avec le Paris Réseau Danse sur la saison 2021-2022.
La Pieuvre est par ailleurs accompagnée et soutenue par Danse Dense depuis 2019 et le Collectif 12 depuis 2020.
Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès et de la Fondation Cléo Thiberge-Edrom

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 17H30

Horizons espagnols

Alain Planès piano

Justin Taylor clavecin (Antony Sidey 1972)

Perceval Gilles violon

Adrien Bellom violoncelle

Nina Pollet flûte

Philibert Perrine hautbois

François Tissot clarinette

Manuel de Falla (1876-1946) *Concerto pour clavecin et cinq instruments ; Cuatro piezas españolas* (1.

Aragones 2. Cubana 3. Montañesa 4. Andaluza) ;

Première danse espagnole, tirée de La Vida

Breve, arrangée pour piano quatre mains par Gustave Samazeuilh

Federico Mompou (1893-1987) *Cris dans la rue ; Jeux sur la plage I ; Jeux sur la plage ; Jeux sur la plage III ; Jeunes filles au jardin*

Enrique Granados (1867-1916) *quatre des Seis piezas sobre cantos populares españoles (Preludio ; Anoranza ; Ecos de la Parranda ; Zapateado)*

Antonio Soler (1729-1783) *Sonate pour clavecin n° 25 en si min ; Sonate pour clavecin n° 90 en Fa# Maj. ; Fandango*

La musique pour clavier espagnole regorge de perles baroques et modernes encore trop mal connues. Le clavecin du Padre Soler et le piano d'Enrique Granados ou de Federico Mompou portent une musique au caractère unique, à la fois empreinte de traditions locales et d'influences étrangères. Cette après-midi, c'est un clavecin atypique du facteur Anthony Sidey – il a été fabriqué en 1972 ! – qui provoque la rencontre de ces répertoires et de deux générations d'interprètes. Ce clavecin, prototype qui pousse plus loin la facture moderne que n'avait pu le faire la maison Pleyel pour la musicienne Wanda Landowska au début du XXe siècle, a

été récemment offert à la Fondation Royaumont par le célèbre galeriste Claude Bernard, sur la suggestion de son ami, le pianiste Alain Planès. Justin Taylor, claveciniste de l'ensemble en résidence Le Consort et par ailleurs soliste recherché, présentera toutes les potentialités expressives de l'instrument à travers un couple de sonates de Soler, son célèbre Fandango et l'une des pièces maîtresses du répertoire pour clavier du XXe siècle : le Concerto pour clavecin et cinq instruments de Manuel de Falla. En dialogue, Alain Planès offrira un choix de pièces pour piano des modernes Granados, de Falla et Mompou.

1h15 | tarif A | réfectoire des moines

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 20H45

Bilitis, la poétesse rêvée

Elsa Dreisig soprano

Romain Louveau piano

Rita Strohl (1865-1941) *Bilitis, poème en 12 chants*
Claude Debussy (1862-1918) *Trois chansons de Bilitis*
[Programme non-exhaustif]

La soprano Elsa Dreisig rayonnait déjà la première fois qu'elle est venue à Royaumont. C'était en 2015, pour une formation centrée sur le *Voyage à Reims* de Rossini. Les heureux spectateurs du concert de clôture de cet atelier se souviennent encore de sa présence lorsqu'elle chantait debout sur une table, entourée de ses pairs. La même année, à tout juste 24 ans, elle était nommée « Révélation artiste lyrique » aux Victoires de la musique classique. Depuis, elle brille de mille feux. Devenue l'une des sopranos les plus demandées de sa génération, Elsa Dreisig voyage de Berlin à Londres, de Copenhague à Salzbourg pour se produire dans les rôles de Pamina (*La Flûte Enchantée*), Violeta (*La Traviata*) ou cet été Salomé... Le public est enthousiaste, la presse unanime, les plus grands rôles sont désormais pour elle. Pour autant, l'artiste ne laisse personne dicter son parcours. En témoigne sa fervente volonté de faire découvrir au grand public Rita Strohl, une pianiste et compositrice de la Belle époque quasiment oubliée. Elsa Dreisig défend les mélodies par lesquelles elle a mis en musique *Bilitis* de Pierre Louÿs, un poète symboliste qui fit en 1894 un coup d'éclat en laissant croire qu'il avait retrouvé les confessions saphiques d'une poétesse grecque de

l'Antiquité (en réalité entièrement fantasmées). Claude Debussy avait également composé de délicates mélodies sur ces vers sensuels. Avec le pianiste Romain Louveau, Elsa Dreisig réunit les deux compositeurs le temps d'un récital qu'elle dévoile en avant-première à Royaumont...

tarif A | réfectoire des moines

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE -11H30

Main dans la main

Edmond Russo et Shlomi Tuizer chorégraphie

Yann Cardin, Emilie Cornillot, Elsa Dumontel, Pierre

Lison mise en interprétation

Emile Denize et Jérôme Tuncer son

Laurence Halloy lumières

Cédric Debeuf costumes

Zara Popovici et Sean Dwyer film documentaire

Création 2022 – Sur des musiques de Meredith Monk,
Philip Glass, Yma Sumac...

Une pièce accessible au jeune public n'est pas nécessairement enfantine. Au contraire, il faut une grande maturité pour se mettre au niveau des plus jeunes, sans les prendre de haut. Réunis depuis 2003, les chorégraphes Edmond Russo et Shlomi Tuizer ont pris le temps de multiplier les rencontres. Leurs interventions auprès de publics très variés, au plus près des villes, des quartiers, des milieux les plus divers, leur ont permis de partager ce qu'ils savent des corps en mouvement avec

leurs semblables les plus apparemment dissemblables : danseurs professionnels autant qu'amateurs, adultes autant qu'adolescents... Récemment, à leur métier d'artistes s'est ajouté le statut de parents. Dans l'intimité du confinement, ils ont pu renouveler et perfectionner avec leurs proches des techniques pédagogiques déjà expérimentées ailleurs. Leur désir de créer une pièce avec et pour le jeune public en est sorti grandi. Ainsi est en train de naître Main dans la main, une œuvre pour quatre interprètes professionnels et une poignée d'enfants qui sera créée au Festival de Royaumont. Avec ses traits vifs et rythmés, ses musiques décalées, ses temps de suspension qui sont autant de respirations, elle fait l'éloge de joies simples comme l'amitié ou l'acceptation de l'altérité. Edmond Russo et Shlomi Tuizer puisent dans ces petits bonheurs l'énergie de s'alléger encore, d'épurer leur art, qui parvient ici à la simplicité sans succomber un instant au simplisme. Après deux années de pandémie, leur nouveau projet est un hymne au collectif à partager avec tous les publics, de 5 à 105 ans.

40 minutes | tarif C | grand comble

Coproduction La Fondation Royaumont, CCN Roubaix Hauts-de-France, La commanderie – Saint-Quentin en Yvelines
Avec le soutien de La Briqueterie - CDCN du Val de Marne et du Centre National de la Danse
En 2021, la compagnie Affari Esteri est soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 15H30

Orgue et contrebasse

Thomas Lacôte orgue

Florentin Ginot contrebasse

Créations mondiales de...

Mauro Hertig (Suisse, 1989) - Lauréat de l'Académie Voix Nouvelles 2019 (création mondiale de *The Great Mirror*) - Œuvre pour contrebasse (titre en cours), commande de la Fondation Royaumont avec le soutien de Christine Jolivet Erlih

Adrian Laugsch (1997, Allemagne-Pologne) - Lauréat de l'Académie Voix Nouvelles 2020 (création mondiale de *FUNDUS3: fetisch j*) - Œuvre pour orgue et contrebasse (titre en cours), commande de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret

Linda Leimane (1989, Lettonie) - Lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2018 (création mondiale de *Ophélia*) - Œuvre pour orgue (titre en cours), commande de la Fondation Royaumont

Deniz Nurhat (1989, Turquie) - Lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2019 (création mondiale de *Tüh*) - Œuvre pour orgue et contrebasse (titre en cours), commande de la Fondation Royaumont

Sous l'ancien régime, aux temps de Bach et de Mozart, les églises et les princes étaient les commanditaires des nouvelles œuvres. Au XXIe siècle, des institutions plus démocratiques ont pris le relais. La Fondation

Royaumont fédère ainsi des particuliers, comme la mécène Christine Jolivet Erlih, et son associée parisienne, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, autour d'un programme de soutien aux jeunes compositeurs. En 7 ans, ces partenaires ont commandé près de 40 pièces aux lauréats de l'Académie Voix Nouvelles. Ce dimanche donne l'opportunité d'entendre quatre nouvelles. Elles sont signées par des créateurs venus de Suisse, de Pologne, de Lettonie et de Turquie. Même s'ils sont de la même génération, ils cheminent chacun dans leur propre direction, entre héritage classique, enseignement moderne et expérimentations de leur temps. Royaumont leur a suggéré d'écrire pour deux instruments qui ont une longue et riche histoire : la contrebasse, imposant descendant du violon, apparu à l'époque de Monteverdi et Vivaldi, et l'orgue, connu depuis l'antiquité. Pour se familiariser avec celui que possède Royaumont, un instrument fabriqué en 1864 par l'illustre Aristide Cavallé-Coll, Adrian Laugsch, Linda Leimane et Deniz Nurhat ont suivi cet hiver une formation prodiguée par l'organiste et compositeur Thomas Lacôte, qui justement – est-ce vraiment un hasard ? – jouera leurs œuvres en compagnie du contrebassiste Florentin Ginot. Bach et Mozart connaissaient les musiciens qui allaient créer leurs œuvres. Ils les écoutaient répéter et pouvaient modifier leurs partitions en fonction de ce qu'ils entendaient. C'est aussi le cas des jeunes compositeurs soutenus par Royaumont ... Cette différence d'approche s'entend !

Tarif B | réfectoire des moines

> Concert introduit par les artistes

> Concert suivi d'une rencontre en bord de scène avec les artistes

Avec le soutien du Groupe ADP, de la SACEM, de la Fondation Camargo, et de Christine Jolivet Erlih.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

La Fondation Camargo, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Royaumont, accueille des compositeurs lauréats de l'Académie

Voix Nouvelles, pour des résidences d'écriture.

Christine Jolivet Erlih soutient les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs.

La Fondation Royaumont est membre du réseau Ulysses. Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 15H

Métropole

Volmir Cordeiro conception, chorégraphie et interprétation

Philippe Foch percussions ; **Arnaud De la Celle** création son ; **Abigail Fowler** création lumière ; **Volmir Cordeiro, Clément Picot, Dat Vu, Coco Blanvillain** conception & réalisation costume ; **Hervé Cherblanc** réalisation scénographie, d'après une idée originale de Volmir Cordeiro ; **Margaux Vendassi** réalisation vidéo, d'après une idée originale de Volmir Cordeiro ; **Aliénor Lebert** régie générale ; **Bruno Pace, Carolina Campos, Paca Tim Faraus, Marcela Santander Corvalan** regard précieux

Création chorégraphique de **Volmir Cordeiro** (2021)

A 21 ans, Volmir Cordeiro s'est installé dans une favela de Rio pour y rejoindre la troupe de la chorégraphe Lia Rodrigues. Lui qui passait pour un marginal dans la ville moyenne qui l'avait vu naître a appris à revivre dans les marges d'une mégapole. C'est là, entre deux règlements de compte et autant de descentes de police, que s'est

cristallisée sa vision du monde. Métropole la décrit en peu de mots. Elargissant sans cesse l'espace, Volmir Cordeiro traverse la scène à grands pas, couvert d'une cape carnavalesque et dissimulé sous un masque inquiétant. La peur est au cœur de son propos. Pour lui, la ville fabrique la terreur et, d'un simple bercement, l'apaise par ses réponses sécuritaires. La métropole domestique les corps, brutalise les chairs autant que les êtres mais un geste de rébellion peut surgir à tout instant. Le corps du danseur l'incarne par moments dans ce qu'il décrit comme un « opéra dansé punk et endiablé ». Mis en mouvement par la caisse-claire de Philip Foch, Volmir Cordeiro provoque les spectateurs et invente une contre-culture corporelle pour le vingt-et-unième siècle. Echapper à la vigilance, briser la logique d'obéissance reste possible semble-t-il gronder. Le jeune Brésilien le prouve : il est devenu l'un des chorégraphes les plus admirés de l'hexagone et cet appel à la révolte a été créé à Points Communs, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise (où Volmir est en résidence), dans le cadre du Festival d'Automne.

1h | tarif B | ruines de l'abbatiale

Production : Donna Volcan

Coproductions : Points Communs, nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d'Oise ; La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Vitry ; Festival d'Automne à Paris ; Théâtre la Vignette / Université Paul-Valéry Montpellier 3 ; ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo dans le cadre de l'accueil-studio ; la Fondation Royaumont.

Soutien : Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée d'intérêt national art et création – Danse ; Graner, Centro de creació de dansa i arts vives (Barcelone)

La compagnie Donna Volcan est soutenue par la DRAC Île-de-France au titre de l'aide à la structuration

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 17H30

Radicants CREATION 2022

Ballaké Sissoko kora

Lorenzo Bianchi Hoesch électronique, direction artistique

Gilles Gentner création lumière

Jean-François Domingues régie son et lumière

Ballaké Sissoko est un aventurier. Sous des dehors tranquilles, le joueur de kora est l'un des artistes les plus intrépides de son temps. Aucune collaboration ne l'effraie, tant que ses partenaires se montrent à sa hauteur. On a ainsi entendu cet héritier direct de l'art des griots d'Afrique de l'ouest croiser les cordes avec le violoncelliste Vincent Ségal, dialoguer avec le rappeur Oxmo Puccino ou partager les envolées poétiques du groupe Feu ! Chatterton. Récemment, Royaumont, qui a déjà accueilli Ballaké à de multiples reprises, lui a

proposé de s'aventurer plus loin encore de son univers d'origine, le répertoire sans cesse renouvelé des grands hérauts de l'empire mandingue. La Fondation lui a présenté Lorenzo Bianchi Hoesch, un compositeur proche de l'Ircam, virtuose de la création électronique en temps réel. Une première rencontre a été organisée dans l'une des salles de travail de l'abbaye. Très concluante, elle débouche après plusieurs semaines de résidence sur un programme aussi novateur qu'espéré : Radicants. La kora y est à la source de tout ; l'électronique en est le prolongement, la résonance et la forme finale. Entre les deux, aucune opposition mais, au contraire, une symbiose féconde, qui rappelle celles qui se trament sous terre et qui permettent aux végétaux d'échanger. Créé cet hiver au festival Détours de Babel, Radicants régénère en effet le rapport aux racines, à mille lieues du cliché identitaire ou de la standardisation de l'imaginaire. Venez vous lover dans le nouvel écriin sonore qu'ont choisi les notes suaves et cristallines du maître malien...

1h | tarif B | salle des charpentes

> Précédé d'une « visite guidée d'un concert » à 16h30

Production Fondation Royaumont

Coproduction CIMN – Détours de Babel, gmem-CNCM-marseille, Fondation Camargo, Platô

Avec le soutien de la Sacem, du Groupe ADP et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France.

Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

Ce projet a fait l'objet d'une résidence dans le cadre de l'incubateur de Royaumont, soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Mécène stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, soutient ses projets de création artistique, l'émergence et l'accompagnement de ses artistes ainsi que le renforcement de la coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 20H45

Nuit de la mélodie et du lied

Les lauréats de la 4e édition de l'Académie Orsay-Royaumont

Florence Losseau mezzo-soprano et **Elenora Pertz**
pianiste

Anne-Lise Polchlopek mezzo-soprano et **Nicolas Royez**
pianiste

Liviu Holender baryton et **Juliette Journaux** pianiste

Gregory Feldmann baryton et **Nathaniel LaNasa** pianiste

Alban Berg (1885-1935) *Sieben frühe Lieder – Nacht ;
Traumgekrönt ; Nachtigall*

Claude Debussy (1862-1918) *Cinq poèmes de Baudelaire
– Harmonie du soir ; Les morts des amants ;
Recueillement*

Gustav Mahler (1860-1911) *Nicht wiedersehen !, Lieder
und Gesänge auf der Jugendzeit n13 ; Rheinlegendchen,
Des Knaben Wunderhorn n7 ; Schildwaches Nachtlied,
Des Knaben Wunderhorn n1 ; Revelge, Des Knaben
Wunderhorn*

Maurice Ravel (1875-1937) *2 Épigrammes de Clément
Marot - D'Anne qui me jecta de la neige ; D'Anne jouant
de l'espinette*

Vaughan Williams (1872-1958) *Five Mystical Songs -
Love bade me welcome*

Johannes Brahms (1833-1897) op. 32, no. 7-9 - *Bitteres
zu sagen denkst du ; So stehen wir, ich und meine
Weide ; Wie bist du, meine Königin*

Francis Poulenc (1899-1963) : *Métamorphoses*
Cécile Chaminade (1857-1944) *Ma première lettre*
Pauline Viardot (1821-1910) *Lamento (chanson du
pêcheur)*
Claude Debussy *Trois Ballades de François Villon*

La veille et l'avant-veille, ils jouent à Londres, au prestigieux Wigmore Hall. Quelques jours après leur concert à Royaumont, ils se produisent à l'Opéra de Lille. Pour les jeunes lauréats, l'Académie Orsay-Royaumont est un formidable révélateur de talents, un tremplin vers les plus belles scènes. Cette formation permet en effet à des duos de parfaire pendant un an – sous la houlette de professionnels aussi respectés que Stéphane Degout, Alain Planès, Susan Manoff ou Véronique Gens – leur connaissance de l'art du lied et de la mélodie française, deux répertoires intimistes dont l'audience s'accroît chaque année. Après Marie-Laure Garnier, sacrée « Révélation lyrique de l'année » aux Victoires de la musique classique de 2021, une nouvelle promotion – la quatrième – célèbre ce soir à l'abbaye le lancement de son disque collectif, fraîchement paru chez B-Records. Elle est, elle aussi, appelée aux plus grands rôles : Florence Losseau fait cette année ses débuts à l'Opéra de Paris, Liviu Holender à la Scala de Milan. Venez écouter ces artistes venus de France, d'Allemagne, de Suisse ou des Etats-Unis. Ils achèvent leur séjour à l'abbaye sur des airs de Claude Debussy, Johannes Brahms, Maurice Ravel ou Gustav Mahler qu'ils ont très longuement travaillé. Demain ou après-demain, riche de ce merveilleux bagage, ils finiront d'ouvrir leurs ailes et s'envoleront vers des scènes lointaines.

1h45 (avec entracte) | tarif B | réfectoire des convers

> Précédé d'une rencontre autour du répertoire

> Et aussi...

Exposition temporaire en Bibliothèque Musicale François-Lang

En lien avec la programmation du Festival de Royaumont, l'exposition temporaire de la Bibliothèque musicale François-Lang vous fait découvrir partitions et fonds précieux.

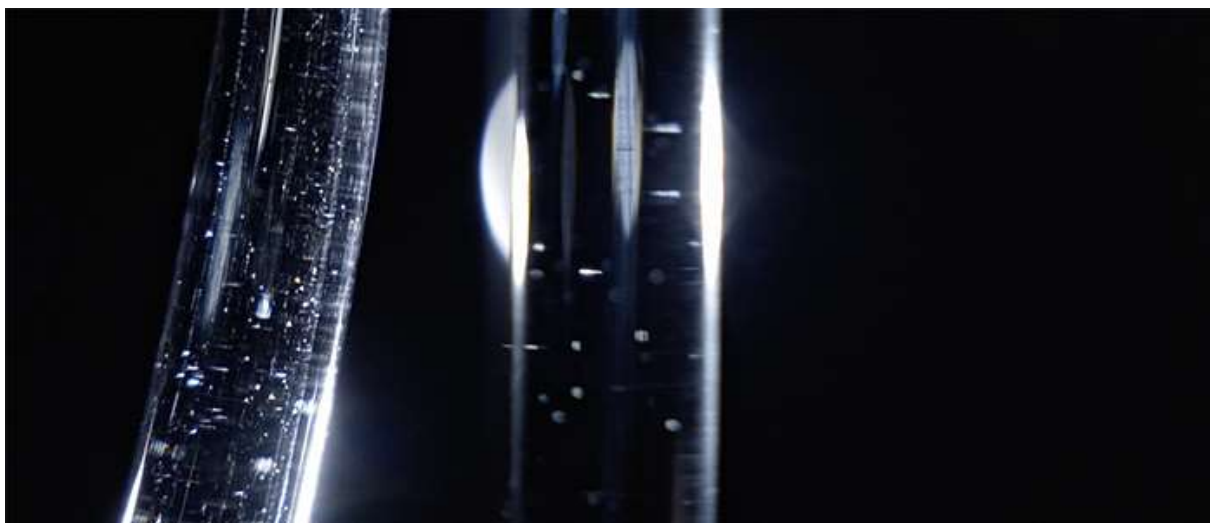

En coproduction avec le Musée d'Orsay

L'Académie Orsay-Royaumont est soutenue par la Fondation Bettencourt Schueller et les Amis de Royaumont.

La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal du Pôle Voix et répertoire de la Fondation Royaumont.

Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 48 ans, au projet de la Fondation. En 2022, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation culturelle du monument.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE -11H30

Trans-verre CREATION 2022

L'imaginaire

Philippe Koerper saxophone

Eliyah Reichen création sonore, vidéo

Entrez dans l'univers de Trans-verre... 200 tiges de verre vous attendent, artistiquement suspendues à une structure de métal. Elles sont l'œuvre des Infondus, un couple de souffleurs de verre virtuoses, prêts à relever tous les défis. Pour cette installation, ils ont également conçu un globe qui enferme une bille et deux cloches posées au-dessus de haut-parleurs, que d'autres billes, posées à la surface des enceintes, viennent percuter lorsqu'elles vibrent. Pour le concert, les maîtres de cérémonie sont le saxophoniste Philippe Koerper, l'artiste sonore Eliyah Reichen et un vieux

magnétophone à bandes. Les deux premiers mettent le verre en mouvement, tandis que le troisième enregistre. Puis la bande est rembobinée et jouée au ralenti. Comme s'il plongeait au cœur du verre, le spectateur entend alors un nouvel environnement sonore émerger, moins carillonnant, plus grave, presque cotonneux et, au final, follement intrigant. Eliyah Reichen s'en amuse et le modèle en ajoutant par moments des effets de réverbération. Philippe Koerper lui répond avec son saxophone. Le voyage sonore se double d'un dépaysement visuel. De petites caméras sont fixées au plus près des éléments de l'installation et renvoient des images de galaxies bleutées en mouvement. Parce qu'il est recyclé, le verre recèle en effet de petites imperfections qui – éclairées, agrandies et démultipliées – prennent une dimension fantasmagorique. Et si, pour embrasser le cosmos, vous vous penchiez sur une bille de verre ?

45 minutes | tarif C | grand comble

L'Ensemble bénéficie du soutien de la DRAC Grand-Est, de la Région Grand-Est, la collectivité européenne d'Alsace, de la Ville de Strasbourg, de la Sacem, et de la Spedidam.

Avec le soutien de La SCAPNOR, Mouvement E.Leclerc

La SCAPNOR, Mouvement E.Leclerc, mécène principal des actions pédagogiques de la Fondation Royaumont soutient les programmes d'éveil culturel menés à l'abbaye et sur le territoire ainsi que le cycle les Dimanches à Royaumont.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - 15H30

Passion

Véronique Gens soprano

Ensemble Les Surprises

Cécile Achille, Eva Plouvier, Marcio Soares Holanda, François Joron, David Turcotte, Matthieu Lelevre chœur

Tami Troman, Anaëlle Blanc Verdin, Minori Deguchi violon

Tiphaine Coquempot, Alain Pegeot alto

Isaure Lavergne flûte

Xavier Miquel, Nathalie Petibon hautbois et flûtes

Anaïs Ramage basson et flûtes

Julien Hainsworth violoncelle

Juliette Guignard viole de gambe

Marie-Amélie Clément violone

Etienne Galletier théorbe

Louis-Noël Bestion de Camboulas direction

Jean-Baptiste Lully « *Toi qui dans ce tombeau...* » - *Amadis* ; *Prélude – Amadis* ; *Deuxième air – Proserpine* ; *Entrée des Bretons, passepied – Ballet du Temple de la Paix* ; « *Ô malheureuse mère...* » - *Proserpine* ; « *Que tout se ressent de la fureur que je sens* » - *Proserpine* ; « *Espoir si cher et si doux* » - *Atys* ; *Sarabande Dieux des Enfers – Ballet de la naissance de Vénus* ; *Canaries – Le Bourgeois Gentilhomme* ; « *Enfin il est en ma puissance* » - *Armide* ; *Ouverture – Persée* ; « *Voici le favorable temps...* » - *Le Triomphe de l'Amour* ; *Pompe Funèbre – Alceste* ; « *La mort, la mort barbare...* » - *Alceste* ; *Air pour l'entrée de Borée et des quatre vents – Le triomphe de l'Amour*

Pascal Collasse « *Calme tes déplaisirs* » - *Achille et Polyxène* ; *Tempête – Thétis et Pélée*

Henry Desmarest « *Désirs, transports* » - *Circé* ; *Chœur du Sommeil – La Diane de Fontainebleau*

Marc-Antoine Charpentier : « *Quel prix de mon amour* » - *Médée* ; « *Noires filles du styx* » - *Médée*

Véronique Gens est de retour chez le Roi Soleil ! Au début de sa carrière, la soprano a enchanté la scène baroque pendant plus d'une décennie. Puis le succès l'a appelée ailleurs, notamment chez Mozart, dont elle est devenue l'une des interprètes les plus recherchées. Ces dernières années, la chanteuse exhume les trésors de la musique romantique française lorsqu'en 2018, une invitation de l'ensemble Les Surprises l'a poussée à replonger dans le Grand Siècle. La jeunesse et la fougue de l'orchestre de Louis Noël Bestion de Camboulas l'ont séduite, puis sa profonde érudition et sa connivence avec le Centre de musique baroque de Versailles l'ont convaincue d'aller plus loin encore. Ensemble, ils ont conçu un programme centré sur Marie Le Rochois, la cantatrice préférée de Lully. Cette artiste n'a pas seulement créé les plus grands rôles du fameux surintendant de la musique de Louis XIV, elle a également, après le décès de Lully, accompagné ses successeurs, Pascal Collasse, Marc-Antoine Charpentier et Henry Desmarests, puis fondé une école dont les élèves ont à leur tour chanté pour Rameau. En son honneur, l'orchestre relit des partitions rares, voire pour certaines complètement inédites. Alternent ainsi pages instrumentales, pages chorales et grands airs tragiques. Véronique Gens chante ces derniers de sa voix pleine au timbre coloré. Son sens des nuances, la finesse de sa diction et son engagement de tous les instants font merveille. La Reine Soleil a retrouvé sa place à la cour !
1h30 (sans entracte) | tarif A | réfectoire des moines

> Concert précédé d'une rencontre autour de l'œuvre de Lully

> Et aussi...

Exposition temporaire en Bibliothèque Musicale François-Lang

En lien avec la programmation du Festival de Royaumont, l'exposition temporaire de la Bibliothèque musicale François-Lang vous fait découvrir partitions et fonds précieux.

Coproduction Centre de musique baroque de Versailles - Festival Sinfonia en Périgord - Ensemble Les Surprises, dans le cadre des résidences croisées mises en place par le Centre de musique baroque de Versailles.

Partitions réalisées par le Centre de musique baroque de Versailles

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du programme Back to Lully.

L'ensemble Les Surprises est soutenu par la Fondation Orange et la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir. L'ensemble bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, de la ville de Bordeaux et du Conseil Départemental de la Gironde. Il bénéficie ponctuellement du soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l'ADAMI, de la SPEDIDAM, de la SACEM, de Musique Nouvelle en Liberté, de l'Institut Français, du Centre de Musique Baroque de Versailles et de l'Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine. Il est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de PROFEDIM. L'ensemble Les Surprises est en résidence à Sinfonia en Périgord de 2020 à 2023 dans le cadre du dispositif de « résidences croisées mis en place sur l'ensemble du territoire français par le Centre de musique baroque de Versailles ».

SAMEDI 1er OCTOBRE – 15H

Trois anneaux et autres récits

Sara Maria Fantini luth chitarrino et oud
Maud Haering chant
Valentine Lorentz viole à archet et flûte à bec
Sylvie Mombo conteuse

Création 2022, à partir d'extraits du *Décameron* de **Boccace** :

Première journée, nouvelle 3 : *Les Trois anneaux*

Deuxième journée, nouvelle 9 : *La Femme justifiée*

Quatrième journée, nouvelle 5 : *Elisabetta da Messina*

Cinquième journée, nouvelle 2 : *Martuccio et Gostanza*

Et d'œuvres musicales de :

Lorenzo da Firenze (?-1333) *Sento d'amor la fiamma* (Toscane XIV s., I-Fl Med. Pal. 87 (Squarcialupi))

Nicòlò del Preposto (texte de Giovanni Boccaccio) : *O giustizia regina* (Toscane XIV s., I-Fl Med. Pal. 87 (Squarcialupi))

Francesco Landini (?-1397) *Cara mie donna* (Toscane XIV s., I-Fl Med. Pal. 87 (Squarcialupi))

Sara Maria Fantini : *Maledetto fu* (Canzone del basilico) ((texte: Anon. XIV siècle ?) / Toscane (orig. Sicile ?), I-Fl Pl. 42.38 (texte))

Guillaume de Machaut (1300-1377) *Je ne cuit pas* (France XIV s., F-Pnm F 1584 (Machaut A))

Thibaut de Champagne *Li douz pensers* (France XIII s., F-Pnm F 846)

Anonymes *Lamento di Tristano* (Italie XIV s., GB-Lbl Add. MS 29987) ; *Trotto* (Italie XIV s., GB-Lbl Add. MS 29987) ;

Belicha (Italie XIV s., GB-Lbl Add. MS 29987) ; *Dolce lo mio drudo* (Sicile / Vénétie XIV s., F-Pnm NAF 6771 (Reina)) ;

E vantende segnor mio (Sicile/Vénétie XIV s., F-Pnm NAF 6771 (Reina)) ; *Donna fallante* (Sicile / Vénétie XIV s., F-Pnm NAF 6771 (Reina)) ;

Strençi li labri (Sicile / Vénétie XIV s., F-Pnm NAF 6771 (Reina)) ; *Des oges mais* (Espagne XIII s., E-E MS b.I.2) ;

Ben com'aos (Espagne XIII s., E-Mn 10069) ; *Michi confer venditor* (Allemagne XIII s., D-Mbs Clm. 4660 (Codex Buranus)) ; *Ah ya zen* (Egypte) ; *Lamma Bada* (Andalousie (XII s. ?)) ; *Hija mia mi querida* (Espagne / Maroc)

Florence, nord de l'Italie, 1348. Alors que la grande peste décime l'Europe, un groupe de jeunes gens décide de se retirer à la campagne, de se confiner afin de pouvoir survivre à l'effondrement qui menace. Au fil de dix journées ponctuées de concerts, de fêtes et de banquets, chacun s'efforce de divertir les autres par ses contes. Tel est le propos du *Décameron* de Boccace, le premier grand romancier italien, dont le livre a eu un succès immédiat et a inspiré par la suite bien des auteurs français, comme Molière ou La Fontaine. L'actualité récente explique que de jeunes artistes aient voulu donner à entendre quatre de ces récits : ils semblent aujourd'hui parfaitement familiers alors qu'ils datent des débuts de la Renaissance. Les trois musiciennes lauréates de Royaumont et leur amie conteuse invitent le public – notamment les plus jeunes – sur l'îlot de paix, de douceur et de joie de vivre que se sont créés les personnages de Boccace. Là, résonnent des mélodies qui relient Orient et Occident, passé et présent, tristesse et enchantement. Le oud, prince des instruments dans le monde arabo-musulman, retrouve le luth, son descendant direct, les flûtes, les percussions et la vielle des poètes amoureux. Tandis qu'ils traversent toutes sortes d'aventures, les personnages du *Décameron* font frissonner, rire ou soupirer de bonheur. Les vives émotions que procurent les contes de Boccace constituent le secret de leur survie et restent, six siècles plus tard, la clé qui nous permet de nous relier aux autres, quelle que soit leur époque ou leur origine.

1h10 | tarif A | salle des charpentes

Production : Oneiroï ;

Co-production : Le Phare-Lighthouse, Royaumont

SAMEDI 1er OCTOBRE- 17H30

Scarlatti, Bach, Couperin

Frédéric Haas clavecin Henri Hemsch (1751)

Domenico Scarlatti (1685-1757) Sonata en mi majeur, K 215. *Andante* ; Sonata en mi majeur, K 264. *Vivo* ; Sonata en ut majeur, K 225. *Allegro*

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) *Fantasia* BWV 906, en ut mineur ; *Partita* 3, BWV 827 (1731)

François Couperin (1668-1733) *Onzième Ordre des Pièces de Clavecin* (2e Livre) ; *Douzième Ordre des Pièces de Clavecin* (2e Livre) ; *Treizième Ordre des Pièces de Clavecin* (3e Livre) ; *Les Lis-naissans* ; *Les Rozeaux* ; *L'Engageante* ; *Les Folies-françoises, ou les Dominos* ; *La Virginité, sous le Domino couleur d'invisible* ; *La Pudeur, sous le Domino couleur de Roze* ; *L'Ardeur, sous le Domino jncarnat* ; *L'Esperance, sous le Domino Vert* ; *La Fidélité, sous le Domino Bleu* ; *La Persévérance, sous le Domino Gris de lin* ; *La Langueur sous le Domino Violet* ; *La Coquetterie sous diférens Dominos* ; *Les Vieux galans et les Trésorières Suranées, sous des Dominos Pourpres et feuilles Mortes* ; *Les Coucous Bénévoles, sous des Dominos jaunes* ; *La Jalousie Taciturne, sous le Domino gris de Maure* ; *La Frénésie, ou Le Désespoir, sous le Domino noir* ; *L'Âme-en-peine*

La légende prétend que le clavecin que Henri Hemsch a conçu en 1751 était destiné à l'un des plus influents mécènes du règne de Louis XV. Fermier général généreux, Alexandre Jean-Joseph Le Riche de La Popelinière était en effet l'ami de Voltaire, de Rameau et de Rousseau. Lors de ses soirées mondaines, le Tout-Paris découvrait de nouvelles œuvres mais se régalaient également de pièces qui faisaient déjà figures de « classiques », comme les Livres de François Couperin, décédé vingt ans plus tôt. Cette époque est révolue mais le clavecin Hemsch de 1751 a survécu.

Remarquablement restauré par Anthony Sidey et Frédéric Bal, il est désormais joué par Frédéric Haas, claveciniste émérite applaudi jusqu'au Japon. L'artiste l'a installé à Royaumont l'année dernière pour y enregistrer les troisième et quatrième Livres de Couperin, compositeur qu'il considère comme « le plus grand poète français du début du dix-huitième siècle », une époque où « les plus grands des poètes sont des musiciens ». Pour Haas, Couperin a sa place aux côtés de l'Allemand Bach et de l'Italien Scarlatti au panthéon des compositeurs pour le clavecin. C'est pour cet instrument que les trois hommes ont le plus écrit. Chacun lui a prêté sa voix, singulière, unique, que Frédéric Haas s'applique à faire entendre et à conjuguer, dans une polyphonie qui réveille et révèle le génie baroque. Cela, au moins, ne relève pas de la légende...

1h15 | tarif B | réfectoire des convers

> Concert suivi d'une rencontre en bord de scène avec l'artiste

En 2022, Le Comité Henry Gouin poursuit son soutien aux ateliers d'éveil à la culture pour les enfants ainsi qu'aux activités de la Bibliothèque musicale François-Lang.

SAMEDI 1er OCTOBRE – 20H45

Concertos de Bach pour 3 et 4 clavecins

Violaine Cochard, Pierre Gallon, Olivier Fortin
clavecin

Le Caravansérail

Louis Creach violon

David Wish violon

Myriam Mahnane alto

Bruno Cocset violoncelle

Benoît Vanden Bemden contrebasse

Bertrand Cuiller clavecin et direction

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) *Concerto en re mineur* BWV 1063 ; *Concerto en ut majeur* BWV 1064 ; *Concerto en la mineur* BWV 1065, d'après le *Concerto pour quatre violons* d'Antonio Vivaldi ; *Troisième concerto Brandebourgeois* BWV 1048 (arrangement pour quatre clavecins de Bertrand Cuiller)

Au commencement était Bach. En tout cas, bien souvent : le compositeur allemand a suscité des milliers de vocations. A un concert, en écoutant un disque, en découvrant à la radio une nouvelle interprétation, des enfants ou des adolescents se sont dit que c'est à la

musique qu'ils voudraient consacrer leur vie. Devenus interprètes, ils décrivent des orbites qui les éloignent un temps du cantor de Leipzig, frôlent d'autres astres mais ne cessent finalement de repasser par sa galaxie. Tel est, par exemple, le parcours de l'un des plus brillants clavecinistes français de sa génération : Bertrand Cuiller. Cet élève de Pierre Hantaï et de Christophe Rousset se passionne pour les Anglais William Byrd, John Bull et John Blow, participe à la célébration du génie de l'Italien Domenico Scarlatti, enregistre des intégrales des Français Jean-Philippe Rameau et François Couperin mais ne peut s'empêcher de mettre régulièrement les partitions méconnues de Bach à son programme. Par ailleurs, Bertrand Cuiller est partageur : il a créé un ensemble en 2015, lors d'une résidence à Royaumont, et imaginé l'année dernière un programme qui lui permet de jouer avec trois clavecinistes de sa trempe. Trop rarement entendus, les concertos pour plusieurs clavecins de Bach sont d'une prodigieuse invention. La façon dont ils font dialoguer les instruments marque une étape importante dans l'histoire de la musique. Bertrand Cuiller leur adjoint ici une transcription inédite de l'un des Concertos Brandebourgeois qu'il avait déjà donné dans le réfectoire des moines de l'abbaye en 2017. On revient toujours à Bach...

1h20 (avec entracte) | tarif A | réfectoire des moines

L'ensemble Le Caravansérail est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre National de la Musique et la SPEDIDAM.

La Caisse des Dépôts est mécène de l'Ensemble.

La Fondation Société Générale « C'est vous l'avenir » est le mécène principal de l'Ensemble Le Caravansérail.

Le clavecin Vater de 1732, copié par Emile Jobin en 2018, est la propriété de la Fondation Royaumont grâce au Comité Henry Goüin.

En 2022, Le Comité Henry Goüin poursuit son soutien aux ateliers d'éveil à la culture pour les enfants ainsi qu'aux activités de la Bibliothèque musicale François-Lang.

DIMANCHE 2 OCTOBRE – 11H30

Bella Donna : femme sublime, fleur mortelle

Ensemble ApotropaïK

Clémence Niclas flûtes à bec et chant

Louise Bouedo vièle à archet

Marie-Domitille Murez harpe gothique

Clément Stagnol luth médiéval

Comtessa de Dia (fin XIIe-déb. XIIIe s.) *A chantar m'er de so qu'eu no volria* [canso]

Bernart de Ventadorn (c. 1130/40-c. 1190/1200) : *Can l'erba fresch'* [instrumental]

Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) : *Honte, paour, doubtance de meffaire* [ballade] ; *Phyton, le merveilleus serpent* [ballade]

Guillaume Dufay (1397-1474) : *La belle se siet au piet de la tour*

Anonyme *Santa Maria leva* (Cantiga de Santa María, n° 320) ; Pièce sans titre, f. 49 v. [instrumental] (Codex Faenza (déb. XVe s.), Faenza – Biblioteca Comunale, MS 117) ; *Santa Maria amar* (Cantiga de Santa María, n° 7) ; *Ave Maris Stella* (Codex Faenza) ; *Medée fu en amer veritable* [ballade] (Codex Chantilly (fin. XIVe/déb. XVe s.), Chantilly – Musée Condé, MS 564) ; *O Crudel Donna* [madrigal] (Codex Rossi (c. 1370), Roma – Biblioteca Apostolica Vaticana, MS Rossi 215) ; *Ha, Fortune, trop as vers moy grant tort* [ballade] (Codex Chantilly) ; *Isabella* [estampie – instrumental] (London – British Library, Add. 29987 (c. 1400))

Depuis sa création en 2015, le jeune ensemble renouvelle l'approche des répertoires médiévaux. Il esquisse sans cesse de nouveaux arrangements, mêlant subtilement les timbres des instruments dont il joue : flûtes, vièle à archet, harpe gothique, luth... En parallèle, il se livre à un patient travail de recherche, consultant des sources telles que le Codex Faenza, un manuscrit italien copié aux alentours de l'an 1400. De tous ces travaux naît cet hommage à la « bella donna », la femme idéalisée, celle dont rêvent les pratiquants de l'amour courtois ; tout le contraire de la sorcière qui jette dans son chaudron des baies de « belladone », une plante méditerranéenne (*Atropa belladonna* pour les botanistes) qui peut être toxique. D'une légende à l'autre, de l'être adoré à celui qui menace, le quatuor ouvre au spectateur les portes de l'imaginaire médiéval. L'ambiguïté de la figure féminine est au cœur de ce programme, qui conjugue, en trois mouvements très ordonnés, chants de troubadours, odes enflammées à la Vierge et réminiscences de récits antiques, à propos par exemple de Médée, la magicienne meurtrière, ou d'Hélène, dont la beauté déclencha la Guerre de Troie. La juxtaposition de cette quinzaine de pièces révèle la profonde imbrication des mythes anciens et contemporains qui circulaient en Europe du XIIe au début du XVe siècle. Mais la musique d'ApotropaïK ne relève en rien de la mythologie. Avec ce concert, l'ensemble réconcilie petite et grande histoire, fictions du passé et authenticité musicale. Notre réel s'en trouve enrichi d'une nouvelle vision du monde...

1h | tarif B | réfectoire des convers

> Concert suivi d'une rencontre en bord de scène avec les artistes

La Fondation Etrillard soutient les programmes de formation professionnelle, de recherche, de résidence et de diffusion artistique de la Fondation Royaumont qui visent à donner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales.

DIMANCHE 2 OCTOBRE – 15H30

Messe de Guillaume de Machaut

Ensemble Organum

Marcel Pérès, Jean-Christophe Candau, Jean-Pierre Lanfranchi, Jean-Étienne Langianni, Jérôme Casalonga, Antoine Sicot, Luc Terrieux, François-Philippe Barbolos
Marcel Pérès direction

Messe de Notre Dame de **Guillaume de Machaut**

Un siècle avant que Christophe Colomb ne traverse l'Atlantique, Guillaume de Machaut avait déjà remis l'histoire en mouvement. En écrivant à lui seul une messe dédiée à la Vierge, il anticipait la Renaissance et sa reconnaissance de la personnalité unique de l'artiste. Surtout, en la concevant pour quatre voix, il annonçait le déclin du plain-chant, cette technique vocale caractéristique de la première partie du Moyen Âge, qui privilégiait l'unisson. Cette Messe de Notre Dame a

toujours été en avance sur son temps. Elle l'était entre 1360 et 1370, lorsque Guillaume de Machaut l'a composée ; elle l'était encore entre 1984 et 2000, lorsque l'ensemble Organum en a renouvelé l'interprétation lors de sa résidence à l'abbaye de Royaumont. Sous la direction de Marcel Pérès, le chœur l'a longuement étudiée, échangeant à son propos avec des historiens et des musicologues et s'appuyant sur les ultimes témoignages de la tradition des chantres. L'enregistrement de la Messe, finalement réalisé en 1995, visait à renouer avec la spiritualité et l'expertise musicale des musiciens du XIVe siècle. A sa parution, pourtant, le disque a fait scandale. Certains critiques lui reprochaient son dynamisme et sa proximité avec les musiques traditionnelles. Ils avaient tort : l'album figure désormais sur la liste des « 100 enregistrements qui ont bouleversé le XXe siècle » selon le New York Times. Aujourd'hui, la Messe de Notre Dame reste hors de tout temps. Venir l'écouter à Royaumont, c'est accéder à un peu d'éternité.

1h30 | tarif A | réfectoire des moines

> Concert précédé d'une rencontre avec Marcel Pérès et l'ensemble Organum

> Et aussi...

Exposition temporaire en Bibliothèque Musicale
François-Lang

En lien avec la programmation du Festival de Royaumont, l'exposition temporaire de la Bibliothèque musicale François-Lang vous fait découvrir partitions et fonds précieux.

La Fondation Etrillard soutient les programmes de formation professionnelle, de recherche, de résidence et de diffusion artistique de la Fondation Royaumont qui visent à donner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales.

L'ensemble Organum-CIRMA reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Occitanie), de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, du département du Tarn-et-Garonne et de la ville de Moissac.

Fondation Société Générale « c'est vous l'avenir » est le mécène principal de l'ensemble Organum.

HORS LES MURS
EGLISE NOTRE DAME DE PONTOISE
SAMEDI 8 OCTOBRE – 20H30

Comme un air de Bach

L'escadron volant de la Reine

Eugénie Lefebvre, soprano

Corinne Bahuaud, alto

Davy Cornillot, ténor

Etienne Bazola, baryton

2 hautbois, basson, 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, clavecin / orgue

Johann Christoph Bach *Mit Weinen hebt sichs an*

Johann Sebastian Bach BWV 62 *Nun komm der heiden
heiland* ; BWV 135 *Ach Herr, mich armen Sunder*

Johann Michael Bach Aria pour alto *Auf, lasst uns den
Herren loben* ; *Halt, was du hast*

Johann Bernhard Bach Ouverture en Sol mineur

Johann Michael Bach Aria pour soprano *Ach wir Sehlich
wart ich der Zeit*

En présentant quelques ancêtres de Johann Sebastian Bach, l'Escadron propose une autre façon d'écouter ses cantates : entre la synthèse d'une longue tradition et l'aboutissement du style contrapuntique où les lignes mélodiques sont superposées et combinées en toute harmonie, la plume du cantor nous révèle l'attachement du compositeur au patrimoine et à la transmission de son art. Johann Michael et Johann Christoph, ses oncles, compositeurs bouleversants de sincérité, prennent une importance évidente dans les compositions du maître de Leipzig au même titre que son cousin Johann Bernhard qui tout en respectant l'héritage de ses aînés bouscule les codes de la musique instrumentale de son époque.

1h15

Coproduction Festival Baroque de Pontoise, Fondation Royaumont

L'Escadron Volant de la Reine est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2012

Biographies et collaborations antérieures avec Royaumont

> Samedi 3 septembre - 15h : Darker than black

Ictus

Créé à Bruxelles dans le sillage de la compagnie de danse Rosas et en résidence à l'Opéra de Lille depuis 2003, Ictus témoigne depuis 20 ans d'un parcours pionnier qui a marqué le monde de la musique contemporaine. Le son incisif et la présence physique d'un big band, généralement rehaussé d'une amplification raffinée ; des programmations audacieuses mais sans arrogance ; une réflexion sur les formats d'écoute et les modes de présentation : l'ensemble belge s'adresse en complice aux sens et à l'intelligence de l'auditeur, pour l'emmener dans des aventures d'écoute inédites.

Direction générale : Gerd Van Looy

Direction artistique : Jean-Luc Plouvier

Eva Reiter

Eva Reiter a étudié la flûte à bec et la viole de gambe à Vienne. Depuis, elle travaille comme musicienne, compositrice et conférencière et est régulièrement invitée pour enseigner la musique ancienne. Parmi les compositeurs avec lesquels elle a collaboré et dont elle a créé les œuvres, citons Fausto Romitelli, Paolo Pachini, Bernhard Gander, Burkhard Friedrich, Gerd Kühr, Jorge Sánchez-Chiong, Agostino di Scipio, Francesco Filidei, Claire-Mélanie Sinnhuber, Giorgio Klauer, Raphaël Cendo, Marco Momi et Christian Fennesz. Elle joue actuellement avec le trio Elastic3, forme le duo BAND avec Yaron Deutsch, et travaille sur divers projets en solo.

Sofia Avramidou

Diplômée de l'Université Aristote (2014), de l'Académie Nationale de Santa Cecilia à Rome (2016), et de l'IRCAM (2020). Elle a reçu le Prix Goffredo Petrassi du Palais du Quirinal à Rome, le 1er prix du IXe Concours International de Composition pour Accordéon "Francisco Escudero" (2016) en Espagne et le 1er prix du 6ème Concours de Composition "Dimitris Dragatakis" (2014), de l'Union des compositeurs grecs. Elle se forme auprès de Beat Furrer, Philippe Manoury, Georges Aperghis, Francesco Filidei, Jean-Luc Hervé, Yan Maresz, Franck Bedrossian, Mauro Lanza, Dmitri Kurljanski... Elle collabore avec la réalisatrice Evangelia Kranioti, l'EIC, Musikfabrik, Multilatérale, Ictus, Ex Novo, 2e2m, Oktopus...

Collaborations antérieures avec Royaumont

Ictus

* 2017 : ensemble interprète de l'opéra *Le Nain* de Zemlinsky coproduit par la Fondation Royaumont / Unité scénique ; 1997 et 1999 : interprète des concerts sessions Voix Nouvelles. 2003 : Spectacle *An Index of Metals* Lekovich, Pachini, Romitelli, Romoli. 2017 :

creation *Interstices* avec Amir ElSaffar.

Eva Reiter

* 2020 : Académie Voix Nouvelles.

Sofia Avramidou

* 2020 : lauréate de l'Académie Voix Nouvelles, création mondiale de *Metallages*

> Samedi 3 septembre - 17h30 : So Schnell

Catherine Legrand

Danseuse, interprète, enseignante. 1982-93 danseuse à la Compagnie Bagouet. Depuis lors, transmet et recrée le répertoire de Bagouet dans différents contextes : Compagnies, Écoles nat de danse, scolaire. A été interprète pour M. Kelemenis, O. Grandville et X. Marchand, H. Robbe, A. Michard, B. Charmatz, S. Giron, D. Jégou, L. Pichaud, D. Hay, L. Touzé, E. Huynh, K. Fleig. 2012, 2016, 2019 et 2020 recrée 4 versions de *Jours Étranges* de Bagouet pour danseurs adolescents, et danseuses professionnelles. 2017-2019 collabore avec H. Robbe, P. Decouflé, B. Chataignier, K. Fleig, O. Ferec. Recrée *So Schnell* de D. Bagouet en 2020. 2020-22, interprète pour A. Chen et H. Robbe. Assiste E. Huynh pour, *Kraanerg* (Xenakis), création juin 2022/Vienne.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Catherine Legrand : intervenante dans Prototype III en 2016, Festival 2021 : Sollicitudes

Annabelle Pulcini : Intervenante dans Praxis#1 en 2020, incubateur "demi plié" en 2022

Eve Bouchelot : Lauréate de Prototype VI en 2019, Résidence "Lakhésis" Antoine Arbeit en 2021

Yann Cardin : Festival 2014 La tentation d'un ermitage. Incubateur Racconti en 2020, intervenant Praxis#1 en 2020, Festival 2021 : Sollicitudes

Florence Casanave : Lauréate Prototype III en 2016

Elodie Cottet : Lauréate Praxis#1 en 2020

Vincent Dupuy : Lauréat prototype III en 2016 et Le laboratoire chorégraphique#1 en 2021

Louis Macqueron : Lauréat de Praxis#1 en 2020, Lauréat d'Opus#1 en 2021

Théo Le Bruman : Lauréat de Prototype VI en 2019

> Samedi 3 septembre - 20h45 : Burning bright

Les percussions de Strasbourg

Fondé en 1962, le groupe alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse et continuer à innover, au-devant de l'élargissement des pratiques et des expressions scéniques. Dedicataire de plus de 350 œuvres, le groupe poursuit l'entretien et le développement de son parc instrumental unique au

monde. Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi qu'une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire de la musique classique en 2017 qui récompense *Burning Bright*.

Hugues Dufourt (France, 1943)

Marqué par l'avant-garde française des années soixante, Hugues Dufourt participe aux activités de L'itinéraire (1975-81) et fonde en 1977 le Collectif de Recherche Instrumentale et de Synthèse Sonore (CRISS) avec Alain Bancquart et Tristan Murail. Agrégé de Philosophie en 1967, il publie de nombreux écrits. Il est chargé de recherche (1973-85) puis directeur de recherche au CNRS (1985-2009) et crée en 1982 l'Unité Mixte de Recherche "Recherche Musicale" qu'il dirige jusqu'en 1995. Hugues Dufourt a reçu de nombreux prix, notamment en 2000 le Prix du Président de la République pour l'ensemble de son œuvre, décerné par l'Académie Charles Cros.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Les Percussions de Strasbourg

1998 : 9e Session de composition Voix Nouvelles. Concert Saison musicale. 2000 : concert Saison musicale. 2004 : Concert « Bruit-Éclairs ». 2005 : Spectacle « 2e Grand atelier chorégraphe-compositeur ». Spectacle « Projection I ». Concert « Hommage à Fausto Romitelli I ». 2006 : Concert « Concert des Rencontres « Le Mécénat, acteur du développement culturel et artistique » ». Concert « 17e Session de composition Voix Nouvelles ». Concert « Royaumes unis d'Asie et d'Occident II ». 2007 : Concert « Percussions nouvelles ». Concert « Pléiades ». 2008 : Spectacle « Vidéo-Opéra ».

Hugues Dufourt

1997 : Colloque La fin des clivages ?. 2004 : L'Origine du monde.

> Dimanche 4 septembre - 11h30 et 15h30 : Académie Voix Nouvelles

Hugues Dufourt (France, 1943) Compositeur

Marqué par l'avant-garde française des années soixante, Hugues Dufourt participe aux activités de L'itinéraire (1975-81) et fonde en 1977 le Collectif de Recherche Instrumentale et de Synthèse Sonore (CRISS) avec Alain Bancquart et Tristan Murail. Agrégé de Philosophie en 1967, il publie de nombreux écrits. Il est chargé de recherche (1973-85) puis directeur de recherche au CNRS (1985-2009) et crée en 1982 l'Unité Mixte de Recherche "Recherche Musicale" qu'il dirige jusqu'en 1995. Hugues Dufourt a reçu de nombreux prix, notamment en 2000 le Prix du Président de la République pour l'ensemble de son œuvre, décerné par l'Académie Charles Cros.

Clemens Gadenstätter (Autriche, 1966) Compositeur
Clemens Gadenstätter a étudié la composition avec Erich Urbanner et Helmut Lachenmann. Il a également obtenu un diplôme en interprétation (flûte) à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Il explore la resynthèse compositionnelle de la perception, de la

sensation et du sentiment. Ses travaux récents portent sur la transformation de sentiments préformés, déclenchés acoustiquement. Il s'intéresse également au travail quotidien et à la notion de « banal ». Il travaille par ailleurs la poly-modalité de l'écoute, au travers de la trinité écoute, compréhension et composition. Il explore « l'écriture musicale de l'image » et a récemment étendu sa recherche musicale à de nouveaux médias.
<http://www.clemensgadenstaetter.eu/>

Du Yun (Chine-USA, 1977) Compositrice et interprète

Basée à New York, elle travaille à l'intersection de l'opéra, de l'orchestre, du théâtre, du cabaret, de la musique, de la tradition orale, des performances publiques, de l'électronique, des arts visuels et du noise. Connue pour son « originalité implacable et sa conscience sociale inébranlable » (*The New Yorker*), son deuxième opéra *Angel's Bone* a remporté le prix Pulitzer 2017. Elle a été nommée en 2018 Guggenheim Fellow, nommée en 2019 pour un Grammy Award pour *Air Glow*, et a reçu en 2021 le prix Berlin de l'American Academy. Elle été décrite par le New York Times comme « une diva indie pop avec un bord avant-gardiste ». Elle est professeure de composition à l'Institut Peabody (USA) et professeure invitée au Conservatoire de musique de Shanghai.
<https://channelduyun.com>

Ensemble Ictus (Belgique)

cf. p 33

Johanna Vargas, soprano (Colombie)

Artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)
Johanna Vargas est une chanteuse soprano colombienne parmi les plus polyvalentes et les plus recherchées dans le monde de la musique de création. Après avoir étudié à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, à la University of the Arts de Brême et aux Universities of Music de Karlsruhe et Stuttgart, elle élargit son répertoire qui va du bel canto à la pop music. Après avoir reçu plusieurs prix allemands et américains, Johanna Vargas se produit avec de nombreux artistes dans le monde entier. Elle fait notamment partie du Neue Vocalsolisten Stuttgart et du Berlin Philharmonic Orchestra.

Marie Ythier, violoncelle (France)

Artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)
La violoncelliste Marie Ythier aborde divers répertoires, du classique à la musique nouvelle. Elle a déjà à son actif cinq disques, dont *Une rencontre*, qui a reçu les éloges de la presse internationale. Marie Ythier est régulièrement invitée dans des salles prestigieuses et se produit en soliste dans le monde entier. Lauréate de nombreux prix nationaux et internationaux, elle est diplômée des CNSM de Lyon et de Paris. Elle enseigne le violoncelle au CRD d'Aulnay-sous-Bois, parfois au Conservatoire National Supérieur de Lima.

Krõõt-Kärt Kaev (1992, Estonie) Compositrice, lauréate

de l'Académie Voix Nouvelles 2021, commande de la Fondation Royaumont, avec le soutien de Christine Jolivet Erlih

Née à Tallinn, elle a étudié la composition au lycée musical et à l'école de musique Georg Otso de sa ville et à l'Académie estonienne de musique et de théâtre (Galina Grigorjeva). Elle a obtenu un diplôme en composition instrumentale et électroacoustique à la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Ming Tsao, Gordon Williamson, Daniel Moreira, Joachim Heintz) et poursuit actuellement un master dans le même domaine en Autriche, où elle étudie à l'Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, sous la direction de Franck Bedrossian.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Hugues Dufourt (France, 1943) Compositeur

* 1997 : Colloque La fin des clivages ?. 2004 : L'Origine du monde.

Ensemble Ictus (Belgique)

* 1997 et 1999 : ensemble interprète des concerts sessions Voix Nouvelles. 2003 : Spectacle *An Index of Metals* Lekovich, Pachini, Romitelli, Romoli. 2017 : création *Interstices* avec Amir ElSaffar.

Johanna Vargas, soprano (Colombie)

Artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)

* 2021 : Concert *Countless* au Festival de Royaumont.

Marie Ythier, violoncelle (France)

Artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)

* 2013-2014 : lauréate de la formation chorégraphique Prototype I. 2021 : Concert *Countless* au Festival de Royaumont.

Krõõt-Kärt Kaev (1992, Estonie) Compositrice, lauréate de l'Académie Voix Nouvelles 2021, commande de la Fondation Royaumont, avec le soutien de Christine Jolivet Erlih

* 2021 : stagiaire de l'Académie Voix Nouvelles, création mondiale de *Glimpses*

> Samedi 10 septembre - 17h30 : Vaca

Anna Chirescu

Diplômée du CNSM de Paris en danse contemporaine, Anna a travaillé depuis 2005 comme interprète auprès de différents chorégraphes français et étrangers. Entre 2013 et 2020 elle danse dans des oeuvres de Merce Cunningham au sein de la compagnie du CDNC Angers dirigée par Robert Swinston. Elle développe ses propres projets depuis 2017, et co-signe plusieurs pièces avec le plasticien Grégoire Schaller (*Dirty Dancers*, *Ordeal by Water*, *Displacement*). Elle crée *Vaca* en 2022. Parallèlement Anna a suivi un cursus Master en Lettres Modernes et Affaires publiques (Sorbonne et Sciences Po Paris).

Catarina Pernaö

Née à Lisbonne, Catarina est diplômée de l'École de Danse du Conservatoire National Portugais. Elle rejoint la Cinevox Junior Company et obtient sa licence en Danse Contemporaine au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (UK). Elle collabore avec Ken Ossola,

Jackeline Beck, Franz Broadman, Lizzi Kew Ross, Valerie Preston-Dunlop, Dam Van Huynh et Olaf Schmidt et de 2015 à 2020 avec la compagnie du CDNC Angers dirigée par Robert Swinston dans des oeuvres de Merce Cunningham. Plus récemment elle collabore avec la Cie /Trans/, Beaux-Champs et Anna Chirescu pour la pièce chorégraphique *Vaca*.

> Samedi 10 septembre - 20h45 : Dress code

Jocelyn Mienniel

Flûtiste classique de formation, compositeur, orchestrateur, arrangeur et touche-à-tout en électronique musicale, il reçoit en 2014 le 1er Prix de Jazz du CNSMDP. En 2009, il intègre l'Orchestre National de Jazz (dir. Daniel Yvinec). Le très large spectre de ses influences et activités rend ce musicien hors normes, difficile à classer. Il explore le jazz, les musiques improvisées, la pop, le rock, les musiques du monde, la musique pour le cinéma. Il déploie ses talents dans autant d'univers qui font de cet artiste un caméléon recherché et estimé. Il se livre avec une égale maestria aux instruments de musique du monde, aux claviers et à l'exploration électronique, tel un prodigieux créateur d'ambiances.

www.jocemienniel.com

www.drugstoremalone.com

Chassol

Chassol est le créateur d'albums/films/performances inclassables, qu'il appelle des "Ultrascores", voyages musicaux aux Etats-Unis avec Nola Chérie, en Inde avec Indiamore, en Martinique avec Big Sun et au Japon avec Ludi. En marge des concerts, Chassol compose pour le cinéma et la télévision. Il collabore également avec une grande variété d'artistes, parmi lesquels Frank Ocean. Solange, Xavier Veilhan, Sophie Calle, le groupe Phoenix, ou encore Sébastien Tellier. Chassol apparaît dès 2017 sur France Musique, lorsqu'il devient chroniqueur hebdomadaire de la matinale animée par Saskia Deville. Il anime également désormais une émission musicale télévisée, Ground Control, diffusée sur Arte.

www.chassol.fr

Mathieu Edouard

Mathieu Edouard est connu du grand public pour sa participation à la Star Academy en 2008 en tant que chanteur. Arrivé jusqu'en finale, son succès lui permettra de devenir disque d'or. Après plusieurs tournées, Mathieu retourne à ses premiers amours : les percussions et la batterie. Il deviendra progressivement le batteur de formations particulièrement variées, officiant tour à tour auprès de Melissa Nkonda, Aquanaru, De la Soul, Matt Pokora, Chassol, ou encore Clara Luciani. En marge de ses collaborations, Mathieu fonde les groupes Yusan, avec le guitariste Ralph Lavital, et Monsieur Mâla, avec le violoniste Robin Antunes.

Mike Ladd

Mike Ladd est poète, musicien, rappeur pratiquant le spoken word, né à Boston et installé en France. Il est

diplômé de poésie à l'Université de Boston. Son travail a été publié dans de nombreux magazines littéraires et plusieurs ouvrages ou anthologies. Il est l'auteur et producteur de dix albums. L'un de ses projets, Sleep Song, créé à Royaumont en 2011 et repris au Festival d'Avignon en 20214, était élaboré à partir de paroles de vétérans de la guerre en Irak, recueillis pendant deux ans, à propos de leurs cauchemars. Il collabore avec de nombreux artistes dont Marc Nammour, Arat Kilo, James BKS, Mathieu Sourisseau...

Amaury Chardeau

Historien de formation, il crée et orchestre, de 2016 à 2021, les émissions Métronomique et Juke Box qui explorent sur France Culture les liens entre histoire et musique. Auparavant, toujours sur la même chaîne, il écrit et réalise de très nombreux documentaires historiques, des plongées dans l'œuvre d'artistes, des portraits de villes, des histoires vraies matinées de fiction ou des séries au long cours. Enseignant, auteur de textes pour des revues, pour des livres d'artistes ou des expositions, il travaille sur des projets de documentaires pour la télévision.

Xavier Veilhan

Il développe depuis la fin des années 1980 une démarche aux formes multiples (sculpture, peinture, environnement, spectacle, vidéo, photo) entre classicisme formel et haute technologie. Ses œuvres questionnent notre perception et cultivent un intérêt pour les espaces de déambulation, souvent évolutifs, dans lesquels le visiteur devient acteur, comme lors de l'exposition Veilhan Versailles (2009), la série Architectones (2012-2014) ou récemment Studio Venezia (2017), sa proposition pour le Pavillon français de la Biennale de Venise. L'œuvre de Xavier Veilhan s'invite souvent dans l'espace public, avec des sculptures dans de nombreuses villes à travers la France et à l'étranger.

www.veilhan.com

Tournée

4 septembre 2022 à Jazz à la Villette

10 septembre 2022 au Festival de Royaumont

20 octobre 2022 au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains

21 octobre 2022 au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - Scène Nationale

28 octobre 2022 au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains

10 décembre 2022 à Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise / Festival Jazz au Fil de l'Oise

Collaborations antérieures avec Royaumont

Jocelyn Mienniel

2020 : création *Circles* au Festival de Royaumont. 2021 : Académie de musiques transculturelles. Spectacle *Le serpent des mers*.

Mike Ladd

2006-2007 : création *Slam et souffles*. 2011 : création *Sleep song*.

> Dimanche 11 septembre – 15h30 : Royal

Haendel

Collaborations antérieures avec Royaumont

Ensemble Le Consort

2019 : concert « venez chère ombre » avec Eva Zaïcik ;

2020 : concert « O Solitude » avec Paul-Antoine Benos.

Concert scolaire « La Fontaine en Musique » avec Manuel Weber et Victoire Bunel ; 2021 : concert « D'un cœur charmé » avec Gwendoline Blondeel et Edwin Fardini

> Samedi 17 septembre - 14h30 : Joule - in situ

Doria Belanger

Chorégraphe et vidéaste, Doria Belanger s'est initialement formée à la danse contemporaine en tant que danseuse interprète. Après Coline et la London Contemporary Dance School (UK), elle rencontre la chorégraphe Mélanie Perrier avec qui elle collabore sur de nombreuses créations. Depuis 2015, elle développe un travail personnel qui se donne à voir sous forme d'installations vidéo, de films dansés et de performances in situ. Ce chemin l'intéresse en ce qu'il permet de « capturer la danse », en conjurant la dimension éphémère du spectacle vivant tout en l'enrichissant d'une dimension picturale. Son travail est visible dans des théâtres et centres d'arts sensibles à la pluridisciplinarité.

Max Fossati

Max Fossati est chorégraphe et danseur. Il a été formé au CNDP d'Angers puis à EXERCE à Montpellier. Depuis 2001, il a été interprète entre autres pour Alban Richard, Rosalind Crisp, Clédat & Petitpierre, Olga de Soto, Christine Gaigg, Olivia Granville, Odile Duboc, Lionel Hoche, Camille Cau, Gabriel Hernández... Max est par ailleurs assistant chorégraphique auprès d'Alban Richard, Camille Cau, Romain Bertet et Wendy Cornu. Lauréat en 2018 de la Fondation Royaumont, il développe la performance PLAIN et créera son premier solo, *Inaccessible vallée*, à l'automne 2023.

Camille Cau

Camille Cau a commencé son apprentissage dans plusieurs écoles françaises, après un passage par les beaux arts de Montpellier. Une bourse du ministère de la Culture, lui permit de partir un an à New York chez Cunningham, Alvin Ailey, Graham. En 2005, elle devient permanente de la compagnie de Jean Claude Gallotta CCN de Grenoble, durant 6 ans. Elle travaille entre temps avec David Drouart, Clédat et Petitpierre, Virginie Mirbeau, Sylvain Dufour... Depuis 2011, elle est interprète et assistante pour Alban Richard, directeur du CCN de Caen. Camille crée la compagnie « Pourquoi, le chat ? » en 2014. Elle y développe une esthétique de l'image forte, où les corps abstraits viennent nourrir des sujets engagés.

Noé Chapsal

Noé Chapsal est autodidacte et a fait du breakdance sa pratique dominante. Après 9 années articulées autour

des battles de danse hip-hop, il s'est intéressé à l'analyse fonctionnelle du mouvement auprès de pédagogues comme Imad Nefti. Sa danse a pris un virage vers une expression corporelle plus libre. Il est interprète pour Mickael Le Mer, Nacim Battou, Mellina Boubetra, Lucien Reynes. Il a créé cette année la pièce *Isthme*, en collaboration avec les musiciens du Collectif Marthe. Il est également directeur artistique au sein de Nextape, qui organise le festival Who got the flower ?!, événement de danse hip-hop et expérimental qui a pour but de promouvoir la jeunesse et la joie de vivre.

Jessica Bonamy

Jessica Bonamy se forme à la danse contemporaine et à la notation Benesh avant de fonder la compagnie Safra en 2013. Elle envisage son travail chorégraphique comme un labeur né d'un exil de la parole. Safra, de la racine « safar » en hébreu, qui signifie « écrire », mais aussi « raconter », donne à entendre une obsession: écrire par la danse, dans un langage muet, murmurant, comme pour mieux préserver le propos. Parallèlement à ses collaborations avec les chorégraphes Mikael Ohanessian, Sonia Al Khadir, le scénographe Antonin Heck et la plasticienne Juliette Wayenberg, elle crée *Ta'am* en 2021, à la croisée de la musique et de la danse et des cultures juives et arabes.

Claire Lavernhe

Originaire de Poitiers, Claire Lavernhe est artiste chorégraphique et comédienne. Diplômée de la London Contemporary Dance School, elle est interprète dans les projets de la Cie Willy Dorner, la Cie Keatbeck, Nicolas Maurel, Philippe Saire, Abderrazzak Zitouni, et la Cie Adequate avec laquelle elle collabore encore aujourd'hui. Désireuse de multiplier les expériences à travers d'autres médias, Claire joue avec le collectif de théâtre Le Homard Bleu et fait quelques apparitions au cinéma. Elle prête également sa voix dans différents projets radiophoniques. En 2021, elle crée la Cie Amphibie et initie son premier projet chorégraphique, *440HZ*, un duo avec le maestro Jean-Luc Tingaud.

Alexandre Chatelard

Après des études d'arts, Alexandre Chatelard se dirige vers la musique. Parallèlement à la sortie de trois EP sous son nom (*Les yeux verts*, *L'homme et la femme*, *Les marguerites*), il collabore avec Calypso Valois au sein du groupe Cinéma, Charles-Baptiste au sein du projet Triomphe (Mercury - 2013), ainsi que Maxence Cyrin. En 2014 il signe des textes pour Benjamin Schoos sur son album *Beau futur*. En 2016, Alexandre Chatelard sort son album *Elle était une fois* chez Ekleroshock, salué par la critique. En 2018 il réalise avec Fred Pallem et Bertand Fresel l'album *Imposture* d'Alice Lewis. Son style mélancolique et sophistiqué fait cohabiter culture électronique et sensibilité organique.

> Samedi 17 septembre - 16h : Portrait

Rebecca Journo

Rebecca Journo étudie au conservatoire Trinity Laban à Londres où elle obtient un « BA » en danse contemporaine en 2015. Après ses études, elle travaille pour différentes compagnies (Konzert Theater Bern, Brokentalers, Tabea Martin et Michèle Murray). En 2018, elle crée sa compagnie La Pieuvre en collaboration avec Véronique Lemonnier. Elle crée deux solos qui forment un diptyque, *L'Épouse* (2018), *La Ménagère* (2019) puis travaille à la création d'un trio, *Whales* (2020). En 2021, elle commence la recherche et la production de *Portrait*, un quatuor dont la première est prévue en septembre 2022.

Lauren Lecrique

Après une formation de danseur interprète en 2007 d'un an au centre Mondap'art dirigé par Marco Cattoï, elle intègre son jeune ballet l'année suivante. Elle s'initie plus tard au hip hop en se formant trois ans à la Juste Debout School dirigée par Bruce Ykanji. Sensible au travail de recherche et avide de faire de la scène son terrain de jeu, elle est actuellement interprète pour différents chorégraphes et compagnies : Kilaï, Black Sheep, Dyptik, Etra...etc. Elle rejoint récemment La Pieuvre sur la création *Whales* (2020) et *Portrait* (2022)

Véronique Lemonnier

Véronique Lemonnier se forme à l'Académie Internationale de la Danse entre 2009 et 2012 en technique contemporaine, jazz et classique. Elle collabore avec Giuliano Peparini, Claude Brumachon, Kim Brandstrup et Julien Grosvalet. Elle s'initie aux pratiques du dessin et de la photographie, notamment avec la mise en scène de son propre corps devant l'objectif. Le corps littéralement mis à nu devient une constante dans sa recherche photographique. En 2018, elle crée La Pieuvre en collaboration avec Rebecca Journo. Elle y est interprète dans la création *Whales* (2020) et *Portrait#* (2022)

Vera Gorbatcheva

Née à Moscou en 1994, Vera se tourne vers la danse au sein de l'école de Nikolay Ogrizkov. En 2012 elle intègre le CNSMD de Lyon. Son parcours professionnel débute en 2016 avec la compagnie d'Hervé Robbe (*A New Landscape* - le cycle *In extenso*, *Danses en Nouvelles*). Elle danse également pour Alexandre Roccoli, Mitia Fedotenko et Harris Gkekas. En 2019 elle collabore avec Karine Ponties et Catherine Diverrès (*Echo*). En 2021 Vera travaille avec Hervé Robbe pour le projet *Sollicitudes* et assiste également Alexandre Roccoli pour sa nouvelle création *Long Play* au Ballet National de Marseille.

Mathieu Bonnafous

Pendant ses études liées à l'apprentissage des techniques du son, il se découvre une passion en la pratique du 'field recording' (enregistrement de terrain) qui va devenir la base de son travail créatif. Il opère en tant que boom operator, monteur/mixeur son et sound

designer sur des projets allant du film de fiction au documentaire. La création musicale l'amène à réaliser plusieurs sorties en tant qu'artiste sur des labels comme ygam, Etang Brulant, LARMES, Abyss Recordings. Il travaille en collaboration avec Rebecca Journo sur les pièces *La Ménagère* (2019), *Whales* (2020) et *Portrait#* (2022)

Collaborations antérieures avec Royaumont

Rebecca Journo : Lauréate du laboratoire chorégraphique#1 en 2021, cycle des dimanches à Royaumont programmation de "L'épouse" le 17 octobre 2021

Véra Gorbatcheva : Festival 2017 : Yond.Side.Fore.Hind avec Harris Gkekas. Festival 2019 : In Extenso danses en nouvelles.

Festival 2021 : Sollicitudes

> Samedi 17 septembre - 20h45 : Bilitis, la poétesse rêvée

Elsa Dreisig, soprano

Quelques chanceux ont pu être témoin des débuts de la soprano franço-danoise à l'abbaye de Royaumont : c'était en 2015, lors de l'atelier d'interprétation dramatique centré sur le Voyage à Reims de Rossini. Toutes les portes se sont ouvertes depuis, devant l'évidence magistrale de l'art vocal porté par Elsa Dreisig : la troupe du Staatsoper de Berlin, l'Opéra de Paris, les festivals d'Aix-en-Provence et de Salzbourg... la soprano a sorti en début d'année son 3e album « Mozart x 3 », et prépare l'enregistrement des mélodies de Rita Stroh, qu'elle vient présenter à Royaumont en avant-première.

Romain Louveau, pianiste

Romain Louveau se consacre principalement à la musique de chambre et au répertoire vocal, et travaille avec les artistes lyriques les plus en vue de sa génération. Il assure depuis 2016 la direction musicale, avec Fiona Monbet, de la compagnie Miroirs Étendus dédiée à la création lyrique, et a cofondé en Savoie le festival La Brèche. Il est lauréat 2018 de l'Académie Orsay-Royaumont en duo avec le baryton Jean-Christophe Lanièce, leur premier disque a paru chez B-Records. Il joue régulièrement aux côtés des chanteuses Eva Zaïcik et Elsa Dreisig, avec qui il défend le répertoire de Rita Stroh à Royaumont.

> Dimanche 18 septembre - 11h30 : Main dans la main

Affari Esteri

D'origine italienne et israélienne, Edmond Russo et Shlomi Tuizer débutent une riche carrière d'interprètes, respectivement au sein du Ballet de l'Opéra National de Lyon et de la Batsheva Dance Company. Par la suite, ils collaborent avec plusieurs chorégraphes en France, en Belgique et aux Etats Unis. En 2005 ils fondent la compagnie Affari Esteri. Leurs projets rassemblent des

artistes d'horizons différents et mettent en avant les résonances entre l'individu et le collectif.

Les pièces d'Affari Esteri sont présentées dans des nombreux théâtres et festivals en France comme à l'étranger. Parallèlement, ils approfondissent une démarche chorégraphique à la lisière de la création artistique et d'un engagement pédagogique.

Collaborations antérieures avec Royaumont

La compagnie a présenté plusieurs de ces œuvres au sein de l'abbaye :

La pièce *Lings* a été présentée dans une forme in-situ dans le cadre des journées du patrimoine en 2013.

La pièce *Guerrieri et amorosi* a été présenté dans le cadre du Festival de Royaumont en 2015.

La pièce *Holy* a été présentée lors de l'édition 2019 du Festival de Royaumont au sein du grand réfectoire des moines.

Le pôle *Création chorégraphique* de La Fondation Royaumont est co-producteur des pièces *Racconti* en 2021 et *Main dans la Main* en 2022.

Edmond Russo était invité à intervenir dans le cadre du Prototype III (2015-2016) : la citation, paradigme à la construction chorégraphique.

Shlomi Tuizer était invité à intervenir dans le cadre du Prototype V (2017-2018) : De la musique pour la danse à la danse pour la musique, ainsi que dans le cadre du Prototype VI (2018-2019) : De la musique pour la danse à la danse pour la musique Bis repetita. Il est aussi artiste invité pour Le Labo chorégraphique #1 (février 2021) et pour Praxis #2 (octobre 2021).

> Dimanche 18 septembre - 15h30 : Orgue et contrebasse

Thomas Lacôte, compositeur, organiste, artiste en résidence (2019-2022)

Thomas Lacôte est titulaire du grand orgue de l'église de la Trinité, tribune qui fut pendant 60 ans celle d'Olivier Messiaen. Professeur au Conservatoire national de Paris, après y avoir été l'élève et l'assistant de Michaël Levinas, il y enseigne l'analyse musicale et l'écriture des XXe -XXIe siècles. Il a fait de son instrument le laboratoire de ses recherches sonores, et son travail de composition s'élargit aux claviers, à la voix et la musique de chambre. Il est l'auteur de *Le modèle et l'invention*, O. Messiaen et la technique de l'emprunt (*Symétrie*, 2017), ouvrage récompensé par le prix spécial du jury France Musique des Muses. Ses œuvres sont publiées aux Editions Henry Lemoine.

Florentin Ginot, contrebasse

Membre de l'Ensemble Musikfabrik depuis 2015, Florentin vit et travaille à Paris et Cologne. Après une formation au Conservatoire National Supérieur de Paris, il devient lauréat de la Fondation Banque Populaire et enregistre en 2015 son premier CD dans la collection « Jeunes Solistes » de la Fondation Meyer autour de la

musique de Marin Marais. Il se consacre à présent au répertoire soliste, à la création contemporaine et à l'invention de formes scéniques. Depuis 2017, il est directeur artistique de HowNow, qui développe des formes artistiques innovantes émanant des musiques de création dans toute leur diversité, vers des formes scéniques aux côtés de la danse, du théâtre et du cirque contemporains. En 2020, il est nommé Révélation musicale de l'année par le Syndicat de la Critique. www.florentinginot.com

Mauro Hertig (Suisse, 1989)

Mauro Hertig est compositeur d'œuvres pour ensemble de musique de chambre et d'œuvres spécifiques à un lieu. Il a étudié la composition à Zürich et à Graz (Autriche). Ces œuvres ont été commandées et interprétées notamment par l'Ensemble Recherche, le Collegium Novum de Zurich, l'Österreichischer Rundfunk, Impuls Verein Graz. En 2016, Mauro Hertig a été sélectionné comme « Promising Young Composer » par le réseau Ulysses. Il a été compositeur en résidence à l'Institute for Computer Music and Sound Technology de Zurich en 2019 et au 180° Festival for Innovative Art à Sofia en 2018. Il vit entre New York et Vienne. www.maurohertig.com

Adrian Laugsch (1997, Allemagne-Pologne)

Adrian Laugsch est un compositeur, interprète et artiste sonore. Il a étudié avec Martin Schüttler à la l'Université d'État de musique et des arts du spectacle de Stuttgart (Allemagne) et poursuit actuellement ses études avec Brigitta Muntendorf et Annesley Black à l'École supérieure de musique et de danse de Cologne. Il s'intéresse tout particulièrement à la recontextualisation et la défragmentation du matériel historique, (auto)biographique et nostalgique et sa confrontation avec des stratégies numériques, multimédia et théâtrales. Il collabore avec de nombreux ensembles et interprètes de renom et a reçu plusieurs prix et bourses. www.adrianlaugsch.com

Linda Leimane, compositrice (1989, Lettonie)

Les œuvres de Linda Leimane sont souvent liées à la physicalité et à l'art corporel. Elle travaille avec des orchestres, ensembles, solistes, metteurs en scène et chorégraphes de ballet. Elle crée et interprète de l'électronique, et produit des installations en collaborant avec des artistes d'autres médias. Sa musique a été jouée en Lettonie, Estonie, France, Italie, Autriche, Suède, Danemark, Suisse, Pays-Bas et Australie. Linda a été nominée pour Le Grand Music Award 2018, pour ses œuvres Dialexia et Arturs Punte. Ses œuvres électroniques sont présentées sur la plateforme SHAPE et le magazine Crack 2022. www.lindaleimane.lv

Deniz Nurhat (1989, Turquie)

Deniz Nurhat étudie la sociologie et la musicologie à l'Université des Beaux-Arts Mimar Sinan d'Istanbul, puis la composition avec Jeremy Woodruff, Pieter Snapper et

Reuben de Lautour au MIAM. Elle a suivi des masterclasses avec Raphaël Cendo, Mark Barden, Yann Robin et Franck Bedrossian. Ses compositions ont été jouées en 2019 au Festival d'Aix-en-Provence et au Bendigo International Festival of Exploratory Music. Elle a participé au Festival Mixtur, à l'Université d'Altitude et à l'Académie Voix Nouvelles. Ses compositions ont été jouées par l'Ensemble Multilatérale, l'Ensemble Nostri Temporis, l'Ensemble Hezarfen, le Plug Trio et Pre-Art Soloists. Elle a reçu le 2ème prix du concours Pre-Art pour jeunes compositeurs en 2015.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Thomas Lacôte compositeur, organiste, artiste en résidence (2019-2022)

2021 : encadrant de l'atelier de formation et spectacle Opus, danse autour de l'orgue. 2020 : concert-rencontre autour de l'orgue. 2019 : visite-concert orgue Faites vos jeux : la palette de l'organiste. Visite-concert orgue Aimez-vous Franck ? 3 Lectures improvisées avec Aleksis Barrière récitant. Encadrant de l'atelier de formation Franck à l'orgue Cavaillé-Coll et au piano avec Bertrand Chamayou et Yves Balmer. Création Immortal organ. Concert César Frank et invention musicale. 2018 : atelier de formation Olivier Messiaen avec Florent Boffard, Yves Balmer et Chris Murray.

Florentin Ginot contrebasse

2020 : interprète au sein de MusikFabrik pour l'Académie Voix Nouvelles. 2021 : incubateur et Spectacle-rencontre : musiques et danses autour de Sibylle.

Mauro Hertig (Suisse, 1989)

2019 : lauréat de l'Académie Voix Nouvelles (création mondiale de The Great Mirror)

Adrian Laugsch (1997, Allemagne-Pologne)

2020 : lauréat de l'Académie Voix Nouvelles 020 (création mondiale de FUNDUS3: fetisch j)

Linda Leimane, compositrice (1989, Lettonie)

2018 : lauréate de l'Académie Voix Nouvelles (création mondiale de Ophélie)

Deniz Nurhat (1989, Turquie)

2019 : lauréate de l'Académie Voix Nouvelles (création mondiale de Tüh)

>Samedi 24 septembre - 15h : Métropole

Volmir Cordeiro

Chorégraphe, danseur et chercheur brésilien, Volimir Cordeiro a créé, comme chorégraphe, *Ciel* (2012), *Inês* (2014), *Rue* avec les percussions de Washington Timbó (2015), *Epoque* avec la danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalán (2015), *L'œil la bouche et le reste* pour quatre danseurs en 2017, *Trottoir* pour six interprètes en 2019... Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique. Il est l'auteur d'*Ex-Corpo*, ouvrage consacré aux figures de la marginalité en danse contemporaine et à la notion d'artiste-chercheur. En 2021, il a reçu le prix SADC Jeune Talent Chorégraphie. Il est artiste associé à la Scène Nationale de Cergy-Pontoise Points Communs et à la Briqueterie - CDCN du

Val-de-Marne à Vitry.

Philippe Foch

Philippe Foch grave depuis 30 ans à l'intérieur d'un riche territoire sonore, de la batterie aux percussions asiatiques, des matériaux bruts (phonolites, métaux, végétaux) au traitement électronique. Entre les musiques improvisées, expérimentales, la musique indienne et ses expériences théâtrales et performatives, son jeu et son écriture ont une riche palette. Il a collaboré avec de nombreux artistes issus des musiques improvisées et électroniques. Il développe aussi son langage en solo et a enregistré plusieurs albums sous son nom. Il compose et collabore régulièrement pour le théâtre, le cirque, la danse, ainsi que des écrivains. *Collaborations antérieures avec Royaumont*
Cycle des dimanches à Royaumont : Rue le 30 mai 2021

> Samedi 24 septembre - 17h30 : Radicants

Lorenzo Bianchi Hoesch (Italie / France)

Compositeur et performeur, ses productions vont de la composition instrumentale avec électronique en temps réel, aux installations audio et vidéo, de compositions pour le théâtre, la danse et le cinéma, jusqu'à l'improvisation libre en solo ou avec d'autres musiciens. Son intérêt est toujours focalisé sur l'idée d'établir un lien profond et différent entre ces trois éléments fondants de sa vision de l'art : son/geste/espace. Il est compositeur en recherche à l'Ircam-Centre Pompidou pour les années 2019-2022, Lauréat de la FACE Foundation pour l'année 2021. En 2017, il a fondé le label Ornithology-productions. Il enseigne au Conservatoire de Montbéliard.

Ballaké Sissoko (Mali / France)

Le goût et le talent pour la rencontre, Ballaké les doit certainement à son art consomme de l'écoute, mais aussi aux longues conversations musicales qu'il n'a jamais cessé d'entretenir avec sa kora, cette harpe-luth à 21 cordes d'origine mandingue, héritage familial. Après avoir pratiqué dès son plus jeune âge à l'ombre des vénérables anciens de l'Ensemble Instrumental du Mali, Ballaké va multiplier les rencontres musicales avec des instrumentistes et compositeurs internationaux. De son album *Deli* qui marque le début de sa carrière solo à son dernier disque *A touma*, en passant par *Musique de nuit*, Ballaké poursuit son chemin en maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, explorant toujours de nouveaux horizons.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Lorenzo Bianchi Hoesch (Italie / France)

2016 : création *99*, avec Marc Nammour. 2019 : création *Luminescence* avec Amir ElSaffar

Ballaké Sissoko (Mali / France)

2004 : création *Le Rythme de la parole*. 2008 : création *Du griot au slameur*. 2010 : création *Le monde des musiques* avec Andy Emler et Guillaume Orti. 2011 : 2014 : concert *Kora solo*. 2015 : *Beyond Black* avec Nicole Mitchell.

> Samedi 24 septembre – 20h45 : Nuit de la mélodie et du lied

Gregory Feldmann, baryton

Le baryton américain Gregory Feldmann inscrit ses choix de répertoire dans une perspective historique. Son dernier projet de mélodies, « American Icons », met en regard les monuments et les marqueurs de l'Histoire avec les expériences vécues des personnes restées dans l'ombre. Le duo qu'il forme avec le pianiste Nathaniel LaNasa est sélectionné à l'Académie Orsay Royaumont, et remporte le premier prix du concours Gerda Lissner Song/Lied 2021. Gregory Feldmann est diplômé de la Juilliard School, il rejoint l'International Opera Studio avec l'Opernhaus Zürich en septembre 2022.

Nathaniel LaNasa, pianiste

À l'intersection de la parole, du corps et du mouvement, le pianiste Nathaniel LaNasa chérit les collaborations avec des chanteurs, des danseurs et des ensembles. Salué pour son « lyrisme tempétueux » (New York Times) ainsi que pour « sa prestance et son élégance » (Feast of Music), il a présenté, aux côtés de Gregory Feldmann, un récital à guichets fermés au Carnegie Hall en 2020. Début 2022, il prend part à la création de "Intimate Apparel", opéra pour deux pianos de Ricky Ian Gordon, donné plus de cinquante fois au Lincoln Center Theatre.

Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano

Violoniste de formation, diplômée en lettres, langues et architecture, Anne-Lise Polchlopek étudie le chant auprès de Mireille Delunsch au CNSM de Lyon, au sein de l'Atelier Lyrique Opéra Fuoco et du Studio de l'Opéra de Lyon, elle se perfectionne auprès de José van Dam et de Sophie Koch. Boursière du Mécénat Musical Société Générale (2020/21), elle participe au centenaire Saint-Saëns à la Fondation Royaumont. En tant que lauréate de l'Académie Orsay-Royaumont avec le pianiste Nicolas Royez, Anne-Lise Polchlopek se produira aux dimanches à Royaumont et enregistrera pour B-Records.

Nicolas Royez, pianiste

Le parcours musical de Nicolas Royez est marqué par les rencontres avec Alain Planès, Christian Ivaldi, Emmanuel Olivier, Roger Muraro et Eric Le Sage. En 2010, il crée le festival de musique de chambre *Musique au bois* à Amiens, et participe à la fondation des Frivolités Parisiennes. Nicolas Royez se joint aux festivités autour du siècle de Saint-Saëns à Royaumont ; il est nommé lauréat de l'Académie Orsay-Royaumont en duo avec Anne-Lise Polchlopek. En 2022, il crée deux nouvelles pièces : « Pluie, larmes de la terre » de Camille Pépin, et « Un amour », cycle de Benoît Menut avec Léa César.

Livi Holender, baryton

Le baryton Livi Holender, membre de la troupe de l'Oper Frankfurt, y a chanté Leone (Tamerlano), Moralès/Dancaïro (Carmen) et le Comte Almaviva (Le nozze di Figaro). Il fait en 2022 ses débuts au Teatro alla

Scala de Milan dans le rôle de Silvano (Un ballo in maschera). Il se produit régulièrement en récital, notamment lors des Schubertiades de Hohenems. A Royaumont, il a suivi la masterclass Mahler avec Thomas Hampson et participé au concert « Mahler en héritage » dans le cadre du Festival de Royaumont. Il est lauréat de l'Académie Orsay-Royaumont, en duo avec la pianiste Juliette Journaux.

Juliette Journaux, pianiste

Diplômée du CNSM de Paris en masters de piano, accompagnement vocal et direction de chant, Juliette Journaux est invitée régulièrement comme soliste et chambriste à la Philharmonie de Paris, l'Opéra Comique, le Hoshimata Hall de Tokyo ou encore la Laeizhalle de Hambourg. Elle est également sollicitée comme cheffe de chant à l'Opéra Comique, l'Opéra de Lille et le festival d'Aix-en-Provence. Lauréate de l'académie Orsay-Royaumont en duo avec le baryton Liviu Holender, ils s'engagent ensemble dans une tournée européenne et l'enregistrement d'un album de mélodies chez le label B Records.

Florence Losseau, mezzo-soprano

Florence Losseau se forme au Conservatoire supérieur de Munich et rejoint l'Opéra Studio du Théâtre d'État de Linz. Elle reçoit le „Österreichischer Musiktheaterpreis 2020“ prix jeune espoir féminin pour le rôle d'Annio au Landestheater Linz. Actuellement à l'Opéra d'Erfurt, elle chante Cherubino, La Muse/Niklausse, Orlovsky ou Fenena. En 2020, elle fait ses débuts en France dans L'Heure espagnole à l'Opéra de Lyon et à l'Opéra de Toulon, puis en 2022 dans Elektra à l'Opéra Bastille. Florence Losseau est lauréate de l'Académie Royaumont-Orsay en duo avec la pianiste Elenora Pertz.

Elenora Pertz, pianiste

Elenora Pertz a étudié à Nashville (E-U), Vienne et Berlin, et enregistre pour les labels Hänssler Classics et B Records. Elle est la directrice artistique de l'atelier "Lied the Way", destiné à soutenir les femmes pianistes de mélodies. Elle se produit régulièrement dans les trois maisons d'opéra de Berlin, et a assisté Sir Simon Rattle dans *L'Affaire Makropoulos* de Janáček au Berliner Staatsoper. Elenora Pertz est lauréate de l'Académie Royaumont-Orsay aux côtés de Florence Losseau. Elle a participé au centenaire Saint-Saëns à Royaumont, ainsi qu'à l'atelier *Iphigénie en Tauride* de Gluck.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Elenora Pertz :

2019 Académie Orsay-Royaumont 2 ; 2020 Formation "Atelier mélodie et musique de chambre : Camille Saint-Saëns" ; 2020 Formation "Atelier d'interprétation dramatique et musicale : *Iphigénie en Tauride* de Gluck" ; 2021 Académie Orsay-Royaumont 3 ; 2021-2022 : Académie Orsay-Royaumont 4

Anne-Lise Polchlopek

2020 : formation Saint-Saëns ; 2021 : concert Le siècle de Saint-Saëns ; 2022 : dimanche à Royaumont

Nicolas Royez

2020 : formation Saint-Saëns ; 2021 : concert Le siècle de Saint-Saëns ; 2022 : dimanche à Royaumont

Liviu Holender

2021 : Masterclass Mahler avec Thomas Hampson. Concert Mahler en héritage

Juliette Journaux

2021 : Masterclass Mahler avec Thomas Hampson. Concert Mahler en héritage

> Dimanche 25 septembre - 11h30 : Trans-verre

L'Imaginaire

L'Imaginaire est un ensemble de musique de chambre contemporaine qui milite pour une manière sans cesse renouvelée d'approcher la musique à travers des concerts, des commandes d'œuvres nouvelles et une pédagogie innovante. L'identité du groupe se construit autour des personnalités de chaque musicien, avec leur créativité et leurs rêves. L'exigence artistique et la transmission de l'émotion musicale sont au cœur de la démarche de l'Imaginaire.

> Dimanche 25 septembre - 15h30 : Passions

Ensemble Les Surprises – direction artistique, Louis-Noël Bestion de Camboulas

L'ensemble Les Surprises est un ensemble baroque à géométrie variable, crée en 2010 à l'initiative de Juliette Guignard, violiste, et de Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste et claveciniste. L'ensemble souhaite participer à la redécouverte du répertoire baroque, à son enrichissement par de nouvelles interprétations et explorer les richesses sonores 'orchestration possibles grâce à l'instrumentarium baroque. Depuis sa création, l'ensemble se produit dans de nombreuses salles et festivals à travers l'Europe et le Monde.

Véronique Gens – soprano

Après avoir dominé la scène baroque pendant plus d'une décennie, Véronique Gens s'est établie une solide réputation à l'international, et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures interprètes de Mozart. Véronique Gens a chanté sur les plus grandes scènes et auprès des orchestres les plus importants. En 1999, elle est élue Artiste Lyrique de l'année aux Victoires de la Musique Classique. Ses nombreux enregistrements ont reçu plusieurs récompenses internationales. Véronique Gens est Chevalier dans l'Ordre de La Légion d'Honneur et Chevalier des Arts et des Lettres.

Collaborations antérieures avec Royaumont

Les surprises

2018 : Création du programme *Amour et Bacchus* en partenariat avec la Fondation Royaumont

Véronique Gens

2018>2022 : Académie Orsay-Royaumont avec Susan Manoff piano ; 2021 : Formation Orgue et voix avec Thomas Lacôte ; 2022 : formation Opéra en bibliothèque

Rameau avec Louis-Noël Bestion de Camboulas et Pascal Duc

Louis Noël Bestion de Camboulas

Artiste en résidence 2015-2018 ; 2015 : Concerts Harold le Fantastique avec Adrien La Marca, Invitation au voyage avec Etienne Bazola ; 2017 : concert Organ patterns ; 2019 : concert Soleil couchant et enregistrement discographique

> Samedi 1er octobre - 11h30 : Trois Anneaux et autres récits

Valentine Lorentz

Diplômée du Conservatoire de Paris en flûte à bec, viole de gambe et histoire de la musique, Valentine Lorentz se passionne pour des répertoires plus anciens à travers la vièle à archet. Curieuse et attirée par le mélange des genres, elle participe à de nombreux projets chorégraphiques et théâtraux, et travaille régulièrement avec des marionnettistes et des conteurs. Elle crée plusieurs spectacles avec l'Ensemble Oneiroï et se produit régulièrement sur scène. Lauréate de la fondation Royaumont, conférencière à la Philharmonie de Paris, elle est également formée à la pédagogie Steiner-Waldorf.

Sylvie Mombo

Le répertoire de Sylvie Mombo est aussi vaste, riche et complexe que le monde qui l'entoure et qu'elle dévore avec gourmandise. Les notions de vivant et de conversation entre l'Homme et la Nature y apparaissent en filigrane... comme un fil rouge tissé patiemment, posément avec une énergie extraordinaire. Nourrie de nombreuses rencontres humaines et artistiques, Sylvie Mombo affine sa parole conteuse. Elle étoffe un répertoire singulier dans lequel le Décaméron se pose comme un défi passionnant.

Sara Maria Fantini

Sara Maria Fantini s'est intéressée très tôt à la musique médiévale, en étudiant les techniques du luth et du chitarrino, et en participant à des masterclasses tenues par certains des principaux interprètes du panorama international ; elle suit actuellement un Master en luth à la Schola Cantorum Basiliensis, sous la direction de Marc Lewon. Depuis 2012, elle se produit en Italie et en Europe avec divers ensembles (Aubespine, Dialogo, Palin, Umbra Lucis). Après une Licence en littérature et un Master de musicologie, elle a obtenu un Doctorat en philologie romane à l'Université de Sienne et à l'EPHE de Paris.

Maud Haering

La soprano Maud Haering est attirée depuis toujours par la musique ancienne. Elle se produit régulièrement en concert avec les ensembles Discantus (B. Lesne), Correspondances (S. Daucé), le Amsterdam Baroque Choir (T. Koopman) et le Collegium Vocale Gent (P. Herreweghe). Après un master de musique médiévale à la Sorbonne, elle vient de conclure un master de chant baroque au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas)

où elle s'est formée auprès de R. Dams, Peter Kooij, F. Aspromonte et R. Blaze. Elle participe actuellement à la création d'un spectacle musical autour du Décaméron de Boccace

Collaborations antérieures avec Royaumont

Pour **Sara Maria Fantini, Maud Haering, Valentine Lorentz** : formation Ars nova en 2020-2021 + concerts dans le cadre du festival en octobre 2020 et en septembre 2021

> Samedi 1er octobre - 17h30 : Scarlatti, Bach, Couperin

Frédéric Haas

Passionné dès l'enfance, Frédéric Haas a étudié le clavecin, l'orgue et la musicologie à Paris, Bruxelles et Amsterdam. Il s'est enrichi au contact d'instruments anciens, auprès des facteurs, et lors de master classes. A 26 ans, il enregistre des Suites de J.H. d'Anglebert. Suit une intégrale Rameau, des œuvres de J.S. Bach, F. Couperin, D. Scarlatti... Frédéric Haas se produit en soliste dans le monde entier, au clavecin, au pianoforte, ou à la tête de l'ensemble Ausonia. Il est professeur de clavecin au Conservatoire royal de Bruxelles. Il conserve le Hemsch de 1751 et un Hofmann de ca. 1785.

> Samedi 1er octobre - 20h45 : Concertos de Bach pour 3 et 4 clavecins

Le Caravansérail

Le Caravansérail a été créé en 2015, Bertrand Cuiller était alors en résidence à Royaumont comme claveciniste. Groupe de musique de chambre ou orchestre d'opéra, Le Caravansérail aborde tous les répertoires propres aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'à des rencontres avec les musiques actuelles et de création. L'ensemble se produit en France et en Europe. En avril, le Caravansérail a sorti son 2ème album chez Harmonia Mundi autour de Domenico Scarlatti et son *Stabat Mater*. L'Ensemble mène depuis 2019 un projet d'éducation artistique et culturel avec la Ville de Montereau.

Violaine Cochard, clavecin

Violaine Cochard, débute le clavecin à 8 ans. En 1994 au CNSMDP elle décroche deux 1ers prix à l'unanimité, en clavecin et basse continue. Elle gagne le 1er prix au Concours International de Montréal en 1999. Parallèlement, V. Cochard entame une carrière de récitaliste et de chambriste et fonde l'ensemble Amarillis avec Ophélie et Héloïse Gaillard. Elle est la partenaire de musiciens tels que le contre-ténor G. Lesne, ou la gambiste M. Muller. Elle joue dans des ensembles baroques, Les Talens Lyriques ou Le Concert d'Astrée. Elle a enregistré une trentaine de disques.

Pierre Gallon, clavecin

À 10 ans, le clavecin s'impose à lui. Il sort en 2010 du CNSMDP avec deux 1ers prix. Durant ses études, il rencontre B. Verlet et P. Hantaï qui modèlent son

approche de l'instrument. Pierre Gallon, joue au sein d'ensembles de renom, Pygmalion, Le Poème Harmonique ou le Caravansérail. En 2014, son premier enregistrement solo consacré à Pierre Attaignant fait l'unanimité. Pierre est ainsi invité par des festivals tels que La Roque d'Anthéron, ou l'abbaye de Royaumont, où il a enregistré son deuxième disque solo autour de J. Haydn. Son dernier cd (Couperin et Froberger) est paru en 2020.

Olivier Fortin, clavecin

Diplômé du Conservatoire de musique du Québec, Olivier Fortin a pu ainsi poursuivre sa formation à Paris avec P. Hantai et à Amsterdam avec Bob van Asperen. Lauréat des concours Bach de Montréal du concours de Bruges, il est très sollicité pour ses qualités de soliste et de chambriste. Il joue à travers l'Europe, le monde et au Canada avec l'Ensemble Masques, dont il est le fondateur et directeur de l'Ensemble. Il se produit également avec Skip Sempé et Pierre Hantai dans des programmes de musique pour deux et trois clavecins. Il a enseigné à Québec et Toronto.

> Dimanche 2 octobre - 11h30 : La Bella Donna, femme sublime, fleur mortelle

ApotropaiK

Fort d'un instrumentarium varié, l'ensemble ApotropaiK renouvelle l'approche des répertoires médiévaux par un regard jeune et vivant. Dérivé d'un terme employé en histoire de l'art, le nom de l'ensemble se rapporte à la fonction des gargouilles de nos cathédrales gothiques, celle de conjurer le mauvais sort. Régulièrement primé depuis sa fondation en 2015, ApotropaiK rend ainsi hommage aux fascinants mystères de notre patrimoine musical ancien. En 2022, l'ensemble sort son premier disque, mettant un point d'honneur à un travail inédit autour de la figure féminine dans la musique du Moyen Âge.

Collaborations antérieures avec Royaumont

ApotropaiK

2022 : résidence incubateur « Bella Donna »

> Dimanche 2 octobre - 15h30 : Messe de Guillaume de Machaut

L'ensemble **Organum**, fondé en 1982 par Marcel Pérès à l'Abbaye de Sénanque, accueilli dès 1984 à la Fondation Royaumont et depuis 2001 à l'Abbaye de Moissac, a concentré ses recherches sur l'interprétation des répertoires européens, depuis les premiers temps du christianisme jusqu'au 18ème siècle. L'ensemble a réalisé une quarantaine de disques qui ont révélé des aspects ignorés de l'histoire de la musique. Au-delà du simple plaisir acoustique, les réalisations de l'ensemble Organum invitent à élargir les champs d'investigation et de faire de la musique l'outil privilégié d'une réflexion sur l'histoire des mentalités.

Collaborations antérieures avec Royaumont

* 1984 à 2000 : en résidence à Royaumont. 2014 : Nuit médiévale dans le cadre du Festival (50 ans de la Fondation Royaumont). 2019 : Samaa - Mozarabe.

> Samedi 8 octobre – 20h30 : Comme un air de Bach

L'escadron volant de la Reine

Premier Prix et Prix du public du Concours international du Val de Loire en 2015 (président de jury : William Christie) et lauréat de l'International Young Artists Presentation 2013 d'Anvers (Belgique), l'Escadron Volant de la Reine est créé à l'initiative du violoncelliste Antoine Touche. Tous issus des Conservatoires supérieurs européens (Paris, Lyon, La Haye, Bruxelles), les musiciens sont liés par une profonde amitié et c'est naturellement qu'ils se rassemblent en janvier 2012.

L'Escadron Volant de la Reine désigne les dames de compagnie recrutées par Catherine de Médicis. Par leur présence et leur conversation, elles étaient chargées de pacifier les relations humaines au sein des cours européennes. Ce nom évoque une organisation non hiérarchisée alliant rigueur et fantaisie, deux qualités qui tiennent à cœur aux musiciens de l'ensemble dans le travail musical. L'Escadron compte sur les divers talents qui le composent et, partageant une énergie commune, l'ensemble se démarque par l'absence de directeur artistique. Désireux de faire découvrir des œuvres méconnues des XVIIe et XVIIIe siècles, ils concentrent particulièrement leurs recherches sur la musique italienne.

L'Escadron a déjà enregistré trois disques, tous salués par la critique : *Notturmo* en 2016, 5 étoiles Classica et Diapasons ; *Il Furibondo* en 2017, 5 étoiles Classica et Diapasons ; *Il Tedesco* en 2021, 5 étoiles Classica, 5 Diapasons et fff de Télérama. En 2022, ils enregistreront un nouvel opus de musique italienne autour de pièces vocales inédites d'Alessandro Scarlatti sur le label Acte 6.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs

Moins de 30 ans : 10 € sur tous les concerts et spectacles

Tarif A : plein, 25€ / réduit*, 18€ / moins de 30 ans, 10 €

Tarif B : plein, 20€ / réduit*, 15€ / moins de 30 ans, 10 €

Tarif C : tarif unique : 10€

** tarif réduit : groupe à partir de 10 personnes, demandeur d'emploi*

Les Pass, valables sur les catégories A et B – choisissez le nombre de concerts

Pass 3 concerts : 50 € | Pass 4 concerts : 60 € | Pass 5 concerts : 70 € | Pass 6 concerts : 80 €

Réservations

En ligne : sur royaumont.com/festival22

Par téléphone : du lundi au vendredi – 01 30 35 58 00

En téléchargeant le bulletin de réservation : royaumont.com/reservationfestival22

Venir à Royaumont

Parking privé et aire de stationnement pour les cars gratuits.

En voiture

Royaumont est à 30 km au nord de Paris et à 10 km au sud de Chantilly.

En train & navettes

Départ de Paris Nord – ligne H direction Luzarches.

Arrêt gare de Luzarches. Trajet 40 mn

Royaumont est à 6 km de la gare de Luzarches -

Navette gratuite sur réservation

Visiter l'abbaye

L'abbaye est ouverte 365 jours par an

avril - octobre : 10h - 18h | novembre - mars : 10h - 17h30

(interruption de la vente des billets en semaine de 12h45 à 13h45)

Votre billet de concert vous donne droit à la visite de l'abbaye et des jardins le jour de votre venue.

Visites guidées les week-ends – réservation recommandée (2 €)

L'hôtellerie & la Table

La Table de Royaumont, le samedi soir et le dimanche midi

Installés dans l'une des plus belles salles voûtées de l'abbaye, vous dégusterez le choix du Chef : un menu unique, inspiré de la tradition française et du Potager-Jardin de l'abbaye.

42,50 € - Enfants de moins de 12 ans : 12 € -

Sur réservation : royaumont.com - 01 30 35 59 59

L'hôtellerie, le samedi soir

Une chambre avec vue sur le cloître ou le parc vous attend pour une expérience du lieu inoubliable.

La nuit en chambre standard, à deux : 289 € /

en solo : 199 € - Sur réservation :

royaumont.com - 01 30 35 59 59

Le bar – salon de thé

Situé sous les voûtes et disposant d'une terrasse au bord de l'eau, le bar – salon de thé propose une restauration légère et des boissons, tous les week-ends et jours fériés à partir de 12h.

royaumont.com

contact média : Hélène Sitbon

06 84 01 50 89 | helene@helenesitbon.com

Fondation Royaumont, direction de la communication

01 30 35 59 00 | info@royaumont.com