

r

FESTIVAL
DE

ROYAU
MONT

MUSIQUE
&
DANSE

9 SEPTEMBRE
8 OCTOBRE

23

PROG
RAM
ME

Dimanche 10 septembre

En création

Chères spectatrices, cher spectateurs,
nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, de ne pas filmer,
photographier ou enregistrer les concerts et les spectacles.

Dimanche 10 septembre

En création

Onze créations mondiales dans la même journée !
L'Académie Voix Nouvelles offre aux spectateurs un véritable panorama des nouvelles tendances musicales...

11h30 | Salle des charpentes

Court-circuit, Johanna Vargas & Yaron Deutsch

p. 04

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : Comment enseigner la composition ?

p. 15

15h30 | Salle des charpentes

Court-circuit, Johanna Vargas & Yaron Deutsch

p. 04

Royaumont, Centre international pour les artistes de la musique et de la danse

Première fondation française d'utilité publique à vocation culturelle, la Fondation Royaumont est depuis 59 ans aux côtés des intellectuels et des artistes.

La musique et la danse sont ses principaux domaines d'intervention. Elle soutient et accompagne les artistes de ces deux champs en leur proposant des formations professionnelles prodiguées par des professionnels reconnus, en les accueillant pour des temps de résidence, en leur passant des commandes, en organisant des colloques...

La voix, en particulier, cimente l'histoire de l'abbaye. Les murs de l'édifice gardent en mémoire le chant des moines cisterciens. Au tournant des XIXe et XXe siècles, c'est l'opéra et la mélodie française qui étaient à la mode dans les salons de l'abbaye. Plus tard, William Christie, René Jacobs, Jean-Claude Malgoire, Gérard Lesne et Marcel Pérès y ont fomenté le renouveau de la musique ancienne. Fort d'un tel passé, le Pôle *Voix et répertoire* permet aux lauréats de construire un parcours **autour de la musique médiévale, de la polyphonie vocale, de la mélodie et du Lied, ainsi que de l'opéra.**

Royaumont est également engagé dans la **musique contemporaine** et la création née de **rencontres transculturelles** : le Pôle *Création musicale* veut faciliter et stimuler le dialogue entre artistes issus d'univers esthétiques ou de pratiques a priori éloignés (musiques écrites ou savantes, contemporaines, musiques orales, musiques improvisées.)

La danse est présente à Royaumont depuis 1995. Le Pôle *Création chorégraphique* privilégie la transmission, l'expérimentation et la création. Il invente pour les artistes du champ chorégraphique (et plus largement du spectacle vivant) de nouvelles modalités de rencontres qui contribuent à leur développement et leur visibilité.

L'ensemble de ces artistes peut s'inspirer **du fonds exceptionnel de la Bibliothèque musicale François-Lang**. Dotée de collections d'une grande richesse (manuscrits musicaux, éditions rares parfois annotées... du XVIe au XXe siècles), elle constitue un magnifique « outil de travail ». Le Département des *Bibliothèques et ressources* veille également à la conservation et à la valorisation d'un orgue Cavaillé-Coll (1864), de clavecins Sidey (1972) et Jobin (2017), ainsi que de pianos Broadwood (1822), Pleyel (1836) et Steinway (vers 1935). L'adossement pérenne de la **Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret** (Paris VIIIe) à Royaumont renforce les potentialités de rencontres entre chercheurs et praticiens, favorisant plus encore le dialogue entre les disciplines artistiques et les sciences humaines porté par la Fondation.

L'accès à la culture et à la pratique artistique représentant un outil essentiel d'inclusion sociale et d'apprentissage de la citoyenneté, la Fondation Royaumont s'implique depuis plus de 40 ans dans son territoire, partagé entre grands ensembles urbanisés et zones rurales. Avec les artistes qu'elle soutient, elle y entreprend de nombreuses actions de médiation culturelle.

11h30 & 15h30 | Salle des charpentes

Court-circuit, Johanna Vargas & Yaron Deutsch

Concerts de l'Académie Voix Nouvelles

création 2023

Ensemble Court-circuit (France)

Jean Deroyer direction ; **Anne Cartel** flûte ; **Hélène Devilleneuve** hautbois ; **Youjin Jung** clarinette ; **Alain Rigollet** trombone ; **Jean-Marie Cottet** piano / clavecin ; **Alexandra Greffin-Klein** violon ; **Laurent Camatte** alto ; **Frédéric Baldassare** violoncelle

Johanna Vargas (Colombie) soprano, artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)

Yaron Deutsch (Israël) guitare électrique

Les académiciens compositeurs

Eda Er (Turquie, 1989), **Tuomas Kettunen**** (Finlande, 1992), **Hyeokjae Kim*** (Corée du Sud, 1998), **Minzuo Lù** (Chine, 1991), **Ihlarä Mcindoe*** (Nouvelle Zélande, 1997),

Sofie Meyer (Danemark, 1991), **Matthew Monaco*** (USA, 1997), **José Luis Perdigón** (Espagne, 1990), **Chatori Shimizu** (Japon, 1990), **Sara Zamboni** (Italie, 1990)

Les professeurs compositeurs

Philippe Leroux compositeur (France, 1959)

Diana Soh compositrice (Singapour, 1984)

Du Yun compositrice (USA, 1966)

Le compositeur lauréat de l'Académie Voix Nouvelles 2022

Maxime Mantovani (France, 1984) (concert de 15h30)

Ensemble Voix Nouvelles

Paul Celebi* (USA, 1997) piano ; **Charles-Eric Fontaine*** (Canada, 1996) chef d'orchestre ; **Snir Kaduri*** (Israël, 1998) flûte ; **Nicolò Neri**** (Italie, 1998) violoncelle ;

Fernando Palomeque (Argentine, 1990) chef d'orchestre ; **Elena Perales Andrea*** (Espagne, 1996) clarinette ; **Salomé Saurel** (France, 1999) violon

Etienne Démoulin son

Gary Gorizian régie plateau

Concerts enregistrés par France Musique, diffusés les mercredis 20 et 27 septembre 2023 à 20h, puis disponibles en réécoute sur francemusique.fr

* Boursiers de l'Association des amis de Royaumont

** Artistes sélectionnés dans le cadre du réseau Ulysses. Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne.

11h30

Eda Er (Turquie, 1989)

*In this cosmic dance, our spirits
accrue*, pour soprano, objets,
mouvement et bande son
Création mondiale

José Luis Perdigón (Espagne, 1990)

drift
pour guitare électrique et clavecin
Création mondiale

Tuomas Kettunen (Finlande, 1992)

False reflections
pour flûte, hautbois, trombone,
clarinette, piano
Création mondiale

Sofie Meyer (Danemark, 1991)

Dunkles zu sagen
pour soprano, violon, alto,
violoncelle – Création mondiale
Ensemble Voix Nouvelles,
Charles-Eric Fontaine direction

Sara Zamboni (Italie, 1990)

Cosmic Magnet
pour soprano, flûte, clarinette,
piano, violon, violoncelle
Création mondiale

Philippe Leroux (France, 1959)

Prélude à l'épais (2017)
pour flûte, clarinette, piano, violon,
violoncelle
Ensemble Voix Nouvelles,
Charles-Eric Fontaine direction

15h30

Philippe Hurel (France, 1955)

Pour Luigi (1993-1994), pour flûte,
clarinette, piano, violon, violoncelle
Ensemble Voix Nouvelles
Fernando Palomeque direction

Chatori Shimizu (Japon, 1990)

empty manjū, pour guitare électrique
Création mondiale

Minzuo Lù (Chine, 1991)

When love departs, pour flûte,
hautbois, clarinette, trombone,
violon, alto, violoncelle
Création mondiale

Matthew Monaco (USA, 1997)

Mesh, pour flûtes, hautbois
clarinettes, trombone, violon, alto,
violoncelle – Création mondiale

Hyeokjae Kim (Corée du Sud, 1998)

*Keep Me From Ever Completing
Anything*, pour flûte, hautbois,
clarinette, trombone, piano, violon,
alto, violoncelle
Création mondiale

Ihlará McIndoe (Nouvelle Zélande, 1997)

Mirror Traps, pour soprano, flûte,
hautbois, clarinette, trombone,
clavecin, violon, alto, violoncelle
Texte de la poétesse Hera Lindsay
Bird – Création mondiale

Maxime Mantovani (France, 1984)

Sans raisons apparentes, pour flûte,
hautbois, clarinette, piano, violon,
alto, violoncelle
Création mondiale, commande de la
Fondation Royaumont

Académie Voix Nouvelles 2023

L'Académie Voix Nouvelles est **ouverte aux compositeurs et aux interprètes** désirant se perfectionner dans l'interprétation du répertoire contemporain.

Pour les compositeurs, elle recrée le **processus complet de création d'une nouvelle œuvre**, dans des conditions professionnelles : commande, écriture, répétitions, concert, sous la supervision de professeurs de renommée internationale et d'esthétiques diverses. L'Académie Voix Nouvelles fait intervenir les meilleurs ensembles afin de répéter et jouer les œuvres, de conseiller et d'interagir avec eux.

Pour cette édition, c'est l'**Ensemble Court-circuit**, connu pour son engagement dans la création, qui a relevé le défi de créer les onze nouvelles œuvres, dont la composition a commencé dès la sélection des compositeurs et compositrices, en février dernier.

La soprano **Johanna Vargas**, artiste en résidence à la Fondation Royaumont, ainsi que le guitariste **Yaron Deutsch**, mondialement recherché pour ses recherches et interprétations, prêtent leur concours dans cet exercice, vrai défi tant pour les interprètes que pour les compositeurs, du fait du temps très resserré entre la fin de la composition et le concert.

Les cinq compositeurs et les cinq compositrices viennent d'Italie, d'Espagne, de Finlande, du Danemark, mais aussi de Turquie, de Chine, du Japon, de la Corée du Sud, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande : ils témoignent de la **vitalité de la création dans de nombreux pays**, et d'un glissement des foyers de la création hors de l'Europe, vers l'Asie notamment.

Le choix de trois tuteurs, aux profils artistiques et carrières différents, a une influence profonde sur le travail des compositeurs. Aux côtés de **Philippe Leroux**, compositeur français reconnu internationalement, les artistes **Diana Soh** et **Du Yun** contribuent à diversifier l'approche de la composition et de sa transmission.

L'Académie accueille aussi, chaque année, des interprètes : cinq instrumentistes et deux chefs d'orchestre sont venus perfectionner leur technique et leur interprétation de la musique d'aujourd'hui à l'Académie, où **ils forment l'Ensemble Voix Nouvelles**.

Ils y ont aussi l'occasion de travailler directement avec les maîtres qu'ils interprètent, tels **Philippe Hurel** et **Philippe Leroux**, et d'obtenir ainsi des informations de première main.

Un dispositif d'insertion professionnelle post-académie suit de près la progression des jeunes dans le milieu de la création, en leur attribuant des **commandes**, données ultérieurement, parfois hors de Royaumont, dans le cadre de festivals d'envergure internationale et par des interprètes renommés. C'est par exemple le cas de l'œuvre de **Maxime Mantovani**, participant de l'Académie 2022, en clôture du concert de l'après-midi. Enfin, de nombreux partenariats permettent à l'Académie d'aider les jeunes artistes dans leur développement futur, tel celui, par exemple, avec France Musique, qui enregistre et diffusera les deux concerts sur ses ondes.

Eda Er

Compositrice et artiste en son et nouveaux médias, Eda Er explore principalement le potentiel expressif et narratif. Sa musique évolue autour de l'exploration des possibilités du chant, de la composition, de la combinaison d'électronique analogique et numérique, de la vidéo, de la théâtralité et de la narration. Elle se produit avec des

instruments électroniques et sa voix. Elle a collaboré, entre autres, avec l'Orchestre symphonique d'Anvers, l'Ensemble Multilarérale, le Trio Kugoni, l'Ensemble Hermes. Elle poursuit actuellement un doctorat en composition musicale à Berkeley, Université de Californie.

In this cosmic dance, our spirits accrued

Tu es moi, et je suis toi,

Dans cette danse cosmique, nos esprits s'accumulent.

Pourtant, le poids de la tristesse nous oppresse,

Comme une ancre dans un océan de soupirs.

La création intitulée *In this cosmic dance, our spirits accrued* puise son inspiration dans l'interaction dynamique de diverses identités, dans différents endroits, malgré la convergence éventuelle des émotions. Pour s'assimiler à la société, nous adaptions notre identité et notre langage corporel, en particulier en tant que femmes, dans le but d'éviter des attentes injustifiées. Ayant vécu dans différents endroits et étant polyglotte, je me retrouve à assumer différents rôles, et ces expériences m'inspirent profondément, révélant les besoins uniques qu'elles impliquent. Cette pièce tourne autour d'une conversation entre différentes versions de l'interprète, servant de voyage pour découvrir son véritable moi au sein de la performance.

Eda Er

José Luis Perdigón

Dans ses œuvres, il explore les possibilités des couches sonores, des contrastes extrêmes, de la répétition et de la puissance du silence. Il a reçu des commandes de l'Ensemble Ascolta, du Sonar Quartett et du Brandenburgisches Staatsorchester (Allemagne), de l'Ensemble Vertixe Sonora (Espagne). Ses œuvres ont été créées

par le Schallfeld Ensemble (Autriche), le Trio Abstrakt et le Trio Accanto (Allemagne), les Percussions de Strasbourg (France), entre autres. Il a reçu le 9e prix international Joan Guinjoan (2021) et est cofondateur, compositeur et interprète du Kollektiv Unruhe (Berlin).

drift

Cette pièce est une exploration sonore d'une «dérive». D'une part, les gestes se succèdent involontairement, comme si différents objets venus de l'espace apparaissaient après qu'un navire ait perdu l'élan et l'autonomie nécessaires pour suivre la trajectoire qu'il s'était fixée.

Le fait de flotter et d'être la proie d'une impulsion extérieure, sans pouvoir rien faire pour l'éviter, rend tous les événements incontrôlables. Ils surviennent sans prévenir, sans que personne n'y trouve à redire. D'autre part, la «dérive» s'exprime également dans l'énergie qui sous-tend tous ces éléments acoustiques. Le balancement de l'esprit, l'absence d'objectif ou de but précis, les détours redondants et inutiles, la rumination mentale. La ligne invisible qui unit tous ces processus est une ligne sans début ni fin, un torrent qui ne monte ni ne descend. Elle ne fait qu'arriver, sans rien prétendre, mais avec une légère déception après avoir reconnu que son existence est inévitablement liée au présent.

José Luis Perdigón

Tuomas Kettunen

« Ma musique a une relation métaphorique avec le monde – elle émerge des phénomènes du monde qui l'entourent, donnant naissance à son propre univers secret », énonce Tuomas Kettunen.

Diplômé de l'Académie Sibelius d'Helsinki (Finlande), le compositeur a également étudié à l'USC Thornton School of Music

de Los Angeles (Etats-Unis). Ses œuvres comprennent des pièces pour orchestre, musique de chambre, voix et instruments solistes. Il a également composé un essai radiophonique de 45 minutes et de la musique de films documentaires. Il est co-directeur artistique d'un festival de musique finlandais.

False reflections

La pièce s'inspire d'un ensemble de reflets imaginaires à la surface de l'eau. Sur une surface plane et calme, la réflexion est parfaite, mais même une petite ondulation sur la surface perturbera la réflexion et la fera apparaître fausse, voire méconnaissable. Dans la pièce, la matière musicale se reflète sur une surface instable qui est constamment affectée par les actions des instruments.

Cette musique est une spirale – elle répète une série de cinq accords en accélérant à chaque tour, jusqu'à atteindre un point critique. Chacun des accords possède son propre caractère et sa propre humeur, mais plus la musique avance, plus elle devient floue et mélangée.

Tuomas Kettunen

Sofie Meyer

Compositrice, violoniste et improvisatrice, elle poursuit en 2023 son diplôme de soliste dans la classe de Bent Sørensen.

Diplômée de l'Académie de Théâtre et de Musique de Tallinn (Estonie), elle a reçu l'enseignement de Helena Tulve, Toshio Hosokawa, Chaya Czernowin et Mauro Lanza. Elle est titulaire du Carl Nielsen

and Anne Marie Carl-Nielsen Talent Prize 2023. Ses œuvres ont été jouées par ICTUS, l'Ensemble Fractales, ou le YXUS Ensemble. Elle travaille selon des processus de changement basés sur l'ontologie orientée objet : les objets ne sont pas seulement en relation de cause à effet les uns avec les autres, mais aussi avec nous.

Dunkles zu Sagen

La pièce est basée sur le poème « Dunkles zu Sagen » d'Ingeborg Bachmann. Lors d'une lecture donnée à Frankfort en 1960, Bachmann elle-même questionnait la position de « l'acte d'écriture » dans ses textes. Elle dit : « Qu'est-ce vraiment que le soi, qu'est-ce que ça pourrait être ? » - Une étoile dont la position et l'orbite n'ont pas été complètement fixés et dont la teneur du noyau est indéterminée. Ce pourrait être : une myriade de particules, qui, mises ensemble forment « le soi », et en même temps le soi semble n'être rien, une « pure forme réifiée ». La soprano comme « le moi écrivant » entre dans la position sonore d'un sujet nomade (comme présenté par Braidotti) qui se construit et se déconstruit simultanément à travers sa relation avec les autres instruments.

Sofie Meyer

Sara Zamboni

Diplômée en piano en Italie, Sara Zamboni s'est ensuite formée en composition au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas), où elle travaille actuellement comme pianiste, compositrice, et coach musical pour la danse moderne et contemporaine. Sara Zamboni s'intéresse à la création d'écosystèmes musicaux, avec un grand

respect pour l'histoire et le répertoire des pratiques instrumentales, électroniques et vocales. Ses compositions stimulent les interprètes à se connecter les uns aux autres et à communiquer avec l'imagination de l'auditeur attentif et curieux.

Cosmic Magnet

Le cadre de cette composition est un rituel. La chanteuse/sorcière tente de lancer trois sorts nocturnes, mais, à chaque fois, elle est interrompue par l'appel de l'Aimant Cosmique (instrumental), qui peut être interprété comme « le destin », « les forces de la nature », « Dieu »...

Le premier sort de nuit est « Lignes, Ombres ». La sorcière a des visions de lignes sans direction et d'ombres sans corps, et tente de rétablir sa santé mentale. Le premier appel de l'Aimant Cosmique entre comme une cloche et crée une atmosphère suspendue qui mène au deuxième sort de nuit. « Pour ceux qui m'ont fait honte » est plutôt une malédiction pour se détacher de ceux qui l'ont blessée et se concentrer sur sa vengeance.

Le deuxième appel revient et conduit au troisième sortilège nocturne, « Générer des rêves », sous forme de berceuse, où la sorcière tente de s'endormir en utilisant ses propres paroles secrètes. Après un long silence, le troisième appel arrive comme une procession qui nous prive de tout le rituel.

Sara Zamboni

Philippe Leroux

Prélude à l'épais (2017)

Prélude à l'épais (2017) est une commande de la Fondation Arte Musica du Musée des beaux-arts de Montréal pour l'ensemble Meitar, inspirée d'une toile de la collection Pierre Bourgie à Montréal : l'*Annonciation* de Jan Provoost (XVIème). Cette œuvre, créée à Tel-Aviv l'année de sa composition, possède la particularité de demander aux musiciens de produire un jeu musical traditionnel sur leurs instruments, en même temps que de dessiner dans l'espace des lettres et des mots, accompagnés des sons vocaux qui leurs correspondent. Ces lettres proviennent d'une phrase de Paul Claudel : «Moi je rentre dans la nuit, par-dessus ma nuit pour t'écouter.» Cette calligraphie spatiale se transforme vers la fin de l'œuvre en une simulation des lignes et directions, suggérées sur le tableau de Provoost par les regards, les rayons lumineux, et en général, tous les traits en formant la géométrie. *Prélude à l'épais* constitue l'un des volets d'un cycle de quatre œuvres explorant la relation entre le geste d'écriture et la notion de geste sonore, cycle qui comprend également *Postlude à l'épais* (2016), *L'épais* (2018) et *L'autre épaisseur* (2023).

Philippe Leroux

15h30

Philippe Hurel (France, 1955)

Pour Luigi (1993-1994)

Cette pièce clôt un champ de recherche entamé en 1986 avec *Pour l'image* qui m'a conduit peu à peu à une écriture très dense et à l'élaboration de polyphonies proches de la saturation.

Si cette partition me permet de tourner une page dans certains domaines, elle développe en revanche des recherches dans le domaine du rythme, issu de cellules jazz et funky et un travail harmonique et formel influencé par les techniques spectrales. Ainsi, le début de la pièce est composé avec une plus grande liberté que mes œuvres précédentes, mais l'auditeur percevra cependant la mise en place progressive d'une écriture rigoureuse débouchant sur une polyphonie qui, en ralentissant, subit peu à peu un lent processus d'érosion.

Enfin, la partie centrale de la pièce permet de faire réapparaître les éléments constitutifs du début de l'œuvre. La dernière section s'apparente à la première, mais contient en elle-même les divers éléments apparus lors de son déroulement. Ces éléments interrompent le discours rythmique et agissent comme des signaux permettant de jouer sur la mémoire de l'auditeur.

Extrait de la note de Philippe Hurel, programme du Festival Musica 96
(source : brahms.ircam.fr)

Philippe Hurel

Chatori Shimizu

Chatori Shimizu est compositeur, artiste sonore et joueur de shō. Articulant son travail autour de l'espace et du mouvement au travers de multiples mediums, il explore le thème de la "perspective", en incorporant fréquemment un jeu de caméra et de prise de vue au sein de ses compositions instrumentales, afin de présenter des points de vue

non conventionnels. Il est diplômé du Kunitachi College of Music (Tokyo), de la Sound Arts à Columbia University (New York) et de la Hochschule für Musik Carl Maria von Weber (Allemagne). Ses œuvres ont été jouées, entre autres, par Linea, Multilatérale, Mivos, le Shanghai Philharmonic Orchestra.

empty manjū

empty manjū explore la capacité de l'homme à «écraser» sa mémoire pour l'adapter à son récit préféré. Prenons, par exemple, l'expérience d'un voyage en voiture sur une longue distance. Lors d'un voyage en voiture de Paris à Berlin, on peut d'abord observer et s'immerger dans les détails complexes du voyage. Cependant, au fur et à mesure que le voyage progresse, l'esprit passe naturellement au crible ces expériences, retenant et hiérarchisant les moments jugés significatifs.

Ce processus continu d'échantillonnage, d'édition et de réécriture se produit en temps réel et aboutit à un souvenir comprimé et restructuré du voyage, qui ne retient que les points essentiels filtrés de manière exhaustive par notre esprit. Les souvenirs personnels auxquels nous tenons sont-ils simplement une création de notre imagination en nous ? «Manjū (饅頭)» est un mot japonais désignant une pâte traditionnelle japonaise à base de farine, fourrée de pâte de haricots rouges anko.

Chatori Shimizu

Minzuo Lù

Compositrice et artiste ayant étudié la calligraphie chinoise, le dessin et la peinture, Minzuo Lù s'est formée à la composition avec Wolfgang Rihm et Markus Hechtle à l'Université de Musique de Karlsruhe (Allemagne). Diplômée d'un Bachelor et d'un Master avec les professeurs Huang Lü (Shanghai)

et Xiaoyong Chen (Hambourg), elle a créé presque 55 pièces, dont plusieurs ont obtenu des prix dans des concours internationaux. Son style met l'accent sur la musicalité, dirigé par les émotions et les éléments narratifs, tout en gardant l'essence de la musique contemporaine.

When love departs

Ce travail est un mouvement de ma série «Despair».

A travers ce travail, je souhaite faire ressortir l'émotion la plus réelle de mon cœur.

Minzuo Lù

Matthew Monaco

Compositeur de musique acoustique et électroacoustique, il a étudié au New England Conservatory de Boston et est actuellement en doctorat à l'Université de Californie (Etats-Unis). Il est diplômé du CNSM de Paris en 2022, où il a étudié avec S. Gervasoni, Y. Maresz, L. Naon et G. Lorieux. Ses œuvres ont

été jouées aux États-Unis et en Europe par l'Ensemble Intercontemporain, le Callithumpian Consort, le Brouwer Trio, Linea et l'Orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris. Pour lui, la composition est devenue l'exploration et l'élucidation des conditions de la structure et de la perception musicale.

Mesh

Dans cette œuvre, le matériau musical est dans un état d'interaction persistant, n'atteignant jamais une véritable indépendance ou répétition. L'identité individuelle et celle du groupe sont en constante évolution – à tout moment, chaque instrument « répond » à un autre. À certains moments, cela est tout à fait apparent, à d'autres moments, cela n'est que fugace. De brèves pauses permettent de s'orienter dans une certaine désorientation kaléidoscopique.

La musique est en effet toujours en train de « se construire » à partir des possibilités du moment, déterminant et changeant ainsi sa forme.

Matthew Monaco

Hyeokjae Kim

Après s'être initié à la composition en autodidacte, il étudie actuellement à l'Université de musique et d'arts du spectacle de Graz (Autriche) avec Klaus Lang. Il remet en question l'idéologie de la nouveauté dans la musique contemporaine et ne recherche pas de nouveaux sons ou de nouvelles esthétiques, se concentrant

simplement sur l'écriture des notes dont il a besoin à chaque instant. Sa musique, publiée par Universal Edition, a été interprétée par des ensembles reconnus tels que l'Ensemble intercontemporain, le Klangforum Wien ou le Divertimento Ensemble, lors de nombreux festivals et ateliers en Europe et au-delà.

Keep Me From Ever Completing Anything

«Les petites constructions peuvent bien être menées à terme par leur premier architecte, mais la postérité doit parfaire les œuvres grandes et vraies. Dieu me garde de jamais achever quoi que ce soit. Tout ce livre n'est qu'une ébauche, non, l'ébauche d'une ébauche ! Ô Temps, Force, Argent et Patience !» - *Moby Dick* par Herman Melville.

En s'emparant d'un sens insaisissable dans un espace poétique complet, la poésie devient la fusion initiale du son et du sens. Une plénitude est un coffre qui retient quelque chose d'intangible. Ainsi, elle-même devient alors une autre intangibilité que le poète désire saisir mais ne peut pas. Ma composition se situe dans le cycle infini d'un tel désir et de l'acte futile de saisie qui le suit toujours. Je m'efforce d'atteindre l'achèvement de cette œuvre à travers le puzzle du cantus firmus, pourtant elle est condamnée à échouer ; et dépeindre cet échec est également ce que je recherche.

Hyeokjae Kim

Ihlara McIndoe

Compositrice primée de Ōtepoti Dunedin (Nouvelle-Zélande), ses compositions ont été jouées et enregistrées en Nouvelle-Zélande, au Japon et au Canada. En 2021, elle était en résidence à l'Orchestre symphonique et l'Orchestre national des jeunes de Nouvelle-Zélande. En 2022, elle a participé au programme Evolution Quartet

du Banff Centre for Arts and Creativity (Canada), et a reçu une commande de l'Ensemble Stroma en Nouvelle Zélande. Ses œuvres englobent des éléments texturaux et timbriques, et s'inspirent souvent de thèmes environnementaux naturels et urbains.

Mirror Traps

Mirror Traps s'inspire du texte d'un poème du même nom, écrit par l'une des jeunes poétesses néo-zélandaises les plus étonnantes et les plus originales, Hera Lindsay Bird.

Décrite comme «la plus romantique et la plus antiromantique des poètes», l'œuvre de Bird a été célébrée dans toute l'Aotearoa néo-zélandaise et dans le monde entier. Elle écrit : «Le thème officiel de tous mes poèmes est : on tombe amoureux et on meurt». Son travail est à la fois lyrique et anguleux, cascade de métaphore, et passe sans effort de l'humour pince-sans-rire à la tendre nostalgie.

Inspirée par l'utilisation de l'ironie, de la juxtaposition et de la structure par Bird (la disposition des mots – et donc de l'espace blanc – sur la page est un élément fondamental du poème), cette composition explore son texte à travers la matière musicale.

Ihlara McIndoe

Maxime Mantovani

* 2022 : lauréat de l'Académie Voix Nouvelles.

Compositeur de musique et improvisateur. Ses méthodes d'écritures musicales sont inspirées par la technologie. Il conçoit des lutheries électroniques permettant l'exploration de la matière sonore électroacoustique. Ses interfaces deviennent un instrument de rencontre sonore entre musiciens, danseurs et plasticiens. Il finalise en mai 2022 une

résidence art-recherche IRCAM autour du contrôle en temps réel de modèle d'Intelligence Artificielle. Il collabore avec des chorégraphes pour des spectacles de danse, ateliers d'improvisation et performances. Il obtient différentes bourses et aides de l'Etat. Il est lauréat de la Fondation Royaumont et édité chez Babel Score.

Sans raisons apparentes

Aucune raison apparente à l'écriture de cette pièce, pourtant des obsessions la sous-tendent. Obsession que j'ai pour l'écriture musicale et l'improvisation. Obsession de la volonté de décloisonner mes pratiques d'improvisations et d'écritures. Obsessions d'explorations sonores, attisées de pensées sur ce que représente l'excellence instrumentale aujourd'hui – où choisir de la situer ? –, et sur le rapport à la musique entre politique, indicible et ineffable.

Après avoir travaillé sur l'ubiquité et l'absence, me voilà en train d'écrire sans raison apparente. Non par manque de sujets, mais par observation du territoire qui m'entoure. *Sans raisons apparentes* s'inscrit dans une phase de transition, de déconstruction et de reconstruction qui nécessite un temps consacré à l'exploration. Je propose cette pièce sous forme de cycles sans raisons apparentes, chacun ayant une intention expressive propre. L'exploration réside dans le choix de ces intentions, circonstancielles des moments de l'écriture, ainsi que dans les étapes d'abstraction successives que sont l'écriture, l'interprétation et l'écoute.

Maxime Mantovani

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : comment enseigner la composition ?

Philippe Leroux + Diana Soh + Du Yun + Priscille Lafitte

Peut-on enseigner la composition, cet art hautement personnel ? Comme chaque été, des compositeurs reconnus s'y sont risqués pendant deux semaines dans le cadre de l'Académie Voix Nouvelles. Le Français Philippe Leroux, la Sino-américaine Du Yun et la Singapourienne Diana Soh expliquent ce qu'ils ont transmis – et comment – à leurs jeunes consœurs et confrères pour leur permettre de développer chacun un univers original.

Biographies

Ensemble Court-circuit (France)

*2019 : incubateur avec Maël Bailly et des circassiens

Créé en 1991 par le compositeur Philippe Hurel et le chef d'orchestre Pierre-André Valade, Court-circuit s'est affirmé d'emblée comme un ensemble de premier ordre. Son engagement toujours

fort en faveur de la création musicale contemporaine est le ciment véritable de l'ensemble et c'est aux musicien.ne.s et à leur chef Jean Deroyer que Court-circuit doit son identité nerveuse, rythmique, incisive.

www.court-circuit.fr

Johanna Vargas soprano (Colombie) Artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)

*2021 : concert «Countless» et concert «Stimmung» au Festival de Royaumont; 2022 : interprète à l'Académie Voix Nouvelles; Concert-rencontre : le duo piano voix renouvelé, avec Magdalena Cezero dans le cadre des *Dimanches à Royaumont*.

Johanna Vargas compte parmi les sopranos les plus polyvalentes et les plus recherchées. Forte d'une expérience dans des genres allant du bel canto à la musique pop, elle commande une gamme d'expressions vocales qui lui ont apporté un succès critique et populaire dès son plus

jeune âge. La beauté vocale et la virtuosité de la colorature de Johanna Vargas s'accompagnent d'une présence physique et d'un jeu d'acteur irrésistibles. Elle est aussi à l'aise dans les environnements théâtraux et expérimentaux que dans les exigences nuancées de la musique de chambre et du solo. Depuis 2018, elle donne des cours de performance vocale contemporaine à l'Université de musique de Karlsruhe. Elle a intégré les Neue Vocalsolisten en 2019.

www.johannavargas.net

Yaron Deutsch guitare (Israël)

*2021 : création «Toxic Bubbles» au Festival de Royaumont.

Yaron Deutsch est un guitariste principalement connu pour son travail dans le domaine de la musique contemporaine. Il est fondateur et directeur artistique du quatuor de chambre Nickel. Il joue avec de nombreuses formations européennes de renom, le plus souvent avec les ensembles Klangforum Wien et Musikfabrik. Il est professeur de musique contemporaine à l'Université de musique de Bâle (Suisse) et intervient aux

cours d'été internationaux de Darmstadt. Il dirige le Festival international de musique de chambre contemporaine de Tel Aviv. Ses enregistrements sont disponibles sur les labels Col Legno, Kairos, Neos, Sub Rosa et Wergo.

www.yarondeutsch.com

Philippe Leroux compositeur (France, 1959)

*1984 : stagiaire au Laboratoire de composition et d'interprétation ; 1996 : conférence «De l'action sonore au processus» et œuvre *Continuo(ns)* données à la Saison musicale de Royauumont ; 2004 : professeur à la Session de composition, œuvres *m'M* et *Voi(Rex)* en concert à la Saison musicale de Royauumont ; 2005 : œuvre *Rheumics* à la Saison musicale de Royauumont ; 2017 : professeur à l'Académie Voix Nouvelles ; 2018 : œuvre (*d*) *Turner* par l'Ensemble Ulysses, œuvre *Prélude à l'épais* donnée par l'Ensemble Meitar au Festival de Royauumont.

La musique de Philippe Leroux, toujours très vivante et souvent pleine de surprises, est marquée par un usage original de gestes sonores frappants qui s'organisent en un riche réseau relationnel. Il est l'auteur de près de 90 œuvres symphoniques, vocales,

avec dispositifs électroniques, musique de chambre et acousmatiques. En 2022, il a créé son premier opéra *L'annonce faite à Marie*, unanimement salué par la presse. L'œuvre a reçu le grand prix du meilleur spectacle de l'année 2022 du 60e Palmarès des Prix du Syndicat de la critique. Ses œuvres sont jouées et diffusées internationalement. Récipiendaire de nombreux prix, auteur d'articles traitant de la musique contemporaine, il donne de multiples conférences et master-classes. Après avoir enseigné à l'Ircam dans le cadre du cursus d'informatique musicale, il est, depuis 2011, professeur de composition à l'Université McGill (Montréal, Canada).
www.lerouxcomposition.com

Diana Soh compositrice (Singapour, 1984)

*2009 : lauréate de la Session de composition ; 2018 : création de *The Nature of Things* (Les Métaboles).

Compositrice pluridisciplinaire, Diana Soh a écrit pour un large éventail d'instruments et de disciplines, de la musique de chambre à l'orchestre, en passant par la danse, le cinéma, la musique chorale et vocale, ainsi que des œuvres multimédias spécifiques à un site. L'intérêt musical de Diana Soh vise

à explorer l'interactivité des performances et à obtenir des couleurs sonores spécifiques à partir d'une collaboration intime avec les interprètes. Connue pour son intérêt pour le théâtre et l'intégration de l'utilisation de la technologie, elle surprend souvent son public et trouve des moyens uniques d'aborder les questions sociales de notre époque dans son travail.
www.dianasoh.com

Du Yun compositrice (USA, 1966)

Née en Chine, Du Yun 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 bruit. En tant qu'interprète et chef d'orchestre, sa personnalité sur scène a été décrite par le New York Times comme

« une diva de l'indie pop avec un côté avant-gardiste ». Du Yun est également professeure de composition à l'Institut Peabody (Etats-Unis), et professeure invitée au Conservatoire de musique de Shanghai. Sa musique est publiée dans le monde par G. Schirmer.
www.channelduyun.com

Jean Deroyer direction (France)

*2020 : formation Unité scénique *La Belle et la Bête*

Dès sa sortie du Conservatoire national de Paris, où il obtient un premier prix de direction d'orchestre, Jean Deroyer s'invite dans le cercle des plus grands interprètes du répertoire contemporain en France. Au cours des dernières saisons, Jean Deroyer dirige de grands orchestres en France et à l'étranger : le NHK Symphony Orchestra, le Radio SinfonieOrchester Wien, les Orchestres Philharmoniques

du Luxembourg et de Monte-Carlo, le Sinfonia Varsovia, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, l'Orchestre national de Lyon, l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble Modern et le Klangforum Wien. Jean Deroyer est le directeur musical de l'Ensemble Court-circuit depuis 2008 et le chef principal de l'Orchestre Régional de Normandie depuis 2014.

Priscille Lafitte

Productrice depuis 2020 de l'émission « Musique émoi » sur France Musique, présentatrice de concerts sur la chaîne européenne Arte, Priscille Lafitte est également très attachée à l'activité de Royaumont, depuis longtemps en tant que spectatrice, et plus récemment, au titre de directrice artistique du Pôle *Voix et*

Répertoire, poste qu'elle a occupé d'avril 2022 à mars 2023 durant le congé de François Naulot. De ces expériences est née l'envie de favoriser les rencontres entre le public de Royaumont et les artistes invités : Priscille Lafitte est chargée des « Levers de rideaux » qui rythment le Festival.

Les soutiens

Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, du groupe ADP, de la SACEM, d'Art Mentor Foundation Lucerne, de Christine Jolivet Erlih, de Michèle Gagliano et des Amis de Royaumont.

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet.

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'Île-de-France.

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

Christine Jolivet Erlih et Michèle Gagliano soutiennent les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs.

Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 50 ans, au projet de la Fondation.

En 2023, 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.

L'Ensemble Court-circuit reçoit les soutiens de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, de la SACEM, de la Copie Privée, de la Spedidam, de la Ville de Courbevoie, du Centre National de la Musique et de la Maison de la Musique Contemporaine.

Disponible à la Librairie-boutique

Retrouvez les albums de l'Ensemble Court-circuit et de Yaron Deutsch en vente à la Librairie-boutique.

Ensemble Court-circuit

Pegâh

Yaron Deutsch

Live In New-York City

Culture et bien-être à l'orée de l'abbaye

La librairie-boutique de Royaumont réunit culture et bien-être dans un magasin à taille humaine, à l'abri de la foule et du bruit.

Les amateurs de musique trouveront leur bonheur grâce à une sélection d'albums remarquables, régulièrement enrichie lors du Festival et suite aux séjours d'artistes à l'abbaye.

Véritable vitrine de l'abbaye et de la Fondation Royaumont, la librairie abrite également un vaste choix de beaux livres et d'essais de référence sur la musique, la danse, les plantes et les jardins, l'architecture, l'histoire... Vous y trouverez

aussi des romans, bandes dessinées, livres de cuisine, albums pour enfants, collections de papeterie et carterie, choisis en toute indépendance.

Les prochains événements

Vendredi 15 septembre

9h15 | Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Paris VIIIe)

Vocalités viennoises autour de 1900 [colloque]

Samedi 16 septembre

9h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Vocalités viennoises autour de 1900 [colloque]

15h30 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : Vienne 1900, aux racines de la modernité

Anna Stoll Knecht + Priscille Lafitte

17h | Réfectoire des moines

Mahler, Zemlinsky... Vienne intime

Christian Immler + Andreas Frese

20h | Réfectoire des moines

Axelle Fanyo, Tanguy de Williencourt & le Quatuor Diotima

Les nuits de Vienne, de Schönberg à Korngold

Dimanche 17 septembre

11h30 | Carré magique

Carré magique : cultiver la création

Ensemble Semblance

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : Trouver sa place dans le paysage musical

Ensemble Semblance + Ensemble ApotropaiK + Priscille Lafitte

15h30 | Réfectoire des convers

Le philtre et l'épée : musique pour Tristan et Iseut

Ensemble ApotropaiK

Toute la programmation du Festival sur : royaumont.com/festival2023

Entre deux représentations...

Faites une pause bar – salon de thé

Le bar – salon de thé, ouvert toute la durée du Festival, mais aussi tous les week-ends et jours fériés à partir de 12h, propose une restauration légère et des boissons.

Offre spéciale Festival : la planche gourmande et le brunch

Dégustez un repas sur le pouce, avant votre concert ou votre spectacle

[**la planche** : le samedi soir à partir de 18h ;

le brunch : le dimanche matin, à partir de 10h]

Visitez l'abbaye

Visitez l'abbaye avec votre billet du festival

L'abbaye est ouverte 365 jours par an, de 10h à 18h.

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

Horaires des visites guidées [2 € ; réservation recommandée] : le samedi à 14h30, 15h45 ; le dimanche à 11h30, 14h, 15h30.

Et aussi...

Empruntez les navettes gratuites tous les week-end et jours fériés

Assurant la liaison avec la gare de Luzarches (ligne H), les navettes permettent de rejoindre l'abbaye en 8 minutes, soit moins d'une heure de trajet depuis la gare du Nord.

Lors du Festival, des navettes spécifiques sont mises en place, en particulier à la fin du concert du samedi soir, qui est suivi d'un retour direct à Paris.

Vous restaurer à la Table de Royaumont, le samedi soir et le dimanche midi

Le choix du Chef : un menu unique, inspiré de la tradition française et du Potager-Jardin de l'abbaye [sur réservation].

Vivez l'expérience Royaumont, le samedi soir

Après une nuit paisible dans votre chambre avec vue sur le cloître ou le parc, découvrir au matin l'abbaye dans son écrin de verdure vous laissera un souvenir impérissable.

Mécénat et philanthropie

Soutenez la Fondation Royaumont !

C'est par l'addition de forces multiples que la Fondation Royaumont peut mener à bien ses **missions d'utilité publique** et répondre aux besoins croissants des bénéficiaire de son action. En 2022, le mécénat des entreprises et des particuliers a financé les programmes artistiques, patrimoniaux et sociaux de la Fondation à hauteur de 50%.

L'**engagement de chaque mécène et donateur est essentiel** pour permettre de :

- transmettre un patrimoine enrichi aux générations futures
- renforcer la détection de talents et l'émergence de nouvelles générations d'artistes
- accompagner le développement de jeunes ensembles musicaux, la recherche et la création
- favoriser l'accès des jeunes à la culture.

Chaque contribution compte

Soutenir la Fondation Royaumont c'est participer à la préservation d'un monument historique exceptionnel investi par un projet culturel d'envergure, porté par des valeurs d'excellence, d'innovation et de partage.

Particuliers

■ Engagez-vous en faveur des jeunes talents et de l'animation culturelle du monument en rejoignant l'**Association des amis de Royaumont**, une communauté de plus de 600 membres, visiteurs fidèles du monument

- Rejoignez le **Cercle Saint Louis** en tant que philanthrope et nouez une relation privilégiée avec la famille des fondateurs
- Transmettez votre patrimoine en effectuant **un leg ou une donation** à la Fondation Royaumont, et inscrivez votre générosité dans la poursuite de l'œuvre philanthropique de ses créateurs.

Entreprises

- Construisez un **mécénat sur-mesure** avec la Fondation Royaumont en lien avec vos préoccupations sociétales et impliquez vos collaborateurs
- Rejoignez le **Comité Henry Goüin, mécénat collectif d'entreprises** engagées dans un

esprit d'innovation par le développement de projets citoyens sur le territoire.

Soutenez
la Fondation

**Ce monde a besoin
de musique.**

Télérama'

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

**CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION
DE NOS JOURNALISTES.**

DANS LE MAGAZINE, SUR TÉLÉRAMA.FR,
L'APPLI ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

La Fondation Royaumont remercie tous ses soutiens

Partenaires publics

Partenaires publics institutionnels

Partenaire public de projets

Mécènes

Piliers

Grand partenaire

Grand partenaire de projet

TheVareille
Foundation

Partenaires

Soutiens

Associés

Partenaire d'investissement

Mécénat collectif d'entreprises

Donateurs particuliers

Partenaires du Festival

* Comité Henry Gouin : 3M France | Arcus Inox | Broquet Pumps | Centaure | CJM Île-de-France | Cobatec Île-de-France | EJ | Etna Industrie | Euroland | Ezyperf | Fruitel | Société Monti | SDHE - Réseau Hyg'Up | Lefort Menuiserie | Lynx RH Val d'Oise | Media Communication IDF | Meca-Inox | Madicob, Groupe AGP | Mouvement des entreprises du Val d'Oise | Partnair & Sea | Synaps System | Transex | Wacano