

FESTIVAL DE ROYAU MONT 23

MUSIQUE
&
DANSE

9 SEPTEMBRE
8 OCTOBRE

PROG
RAM
ME

Dimanche 17 septembre

Les nouveaux ensembles en résidence

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

Dimanche 17 septembre

Les nouveaux ensembles en résidence

Cette année, l'abbaye souhaite la bienvenue à deux jeunes ensembles, l'un dédié à la création, l'autre à la musique médiévale. Mille ans ou presque séparent leurs répertoires mais les deux formations ont bien des points communs : une réelle fraîcheur, une admirable audace et une folle envie de défendre des compositeurs trop rarement programmés...

11h30 | Carré magique

Carré magique : cultiver la création

p. 04

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : Trouver sa place dans le paysage musical

p. 06

15h30 | Réfectoire des convers

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

p. 07

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 | Carré magique

Carré magique: cultiver la création

création 2023

Ensemble Semblance, nouvel ensemble en résidence à Royaumont (2023-2025) :

Sara Constant flûte

Mélanie Vibrac clarinette

Salomé Saurel violon

Nora Vetter alto

Benjamin Coyte violoncelle

Carolina Santiago claviers

Corentin Marillier percussions

Etienne Démoulin son

Annea Lockwood (Nouvelle Zélande, 1939)

Bayou Borne for Pauline (2016) -
pour septet

Julie Zhu (Etats-Unis, 1990, lauréate de
l'Académie Voix Nouvelles 2021)

The Diggers - pour septet, création
mondiale, commande de la
Fondation Royaumont, avec le
soutien de Michèle Gagliano.

Catherine Lamb (Etats-Unis, 1982)

Nodes and various (2010) - pour
sept oscillateurs

Cultiver la création, c'est à prendre au premier degré : on sème des sons, on surveille leur croissance, on s'émeut devant leurs progrès et on fait corps avec eux. Les trois œuvres de ce programme nous réapprennent que les phénomènes sonores sont aussi doués de leur vie propre, naturelle, et que celle-ci compte autant que ce que l'on veut leur faire dire, en ajoutant une intention ou un message, par exemple.

Et la nature est bien à l'œuvre ici : elle l'est avec toute sa sophistication cachée, tout comme le Carré Magique, le dispositif sonore dans lequel vous vous trouvez. Ses algorithmes puissants créent la sensation d'un espace sonore immersif sans que rien ne soit visible.

Invisibles et naturels aussi, les réseaux hydrauliques de Royaumont, qui pourtant, ont conditionné le choix de l'emplacement de la construction au XIIIe siècle. Ils sont à rapprocher de l'œuvre d'Annea Lockwood, *Bayou Borne for Pauline*, dont la partition graphique évoque les sept rivières qui convergent vers Houston, ville natale de Pauline Oliveros à qui l'œuvre rend hommage. Ce travail d'Annea Lockwood s'est étendu sur d'autres cours d'eau, tels la Hudson River ou le Danube, avec une introduction pionnière du field recording, cette technique d'enregistrement de terrain, chère aux audio-naturalistes, puis largement exploitée dans des œuvres musicales ou plastiques. L'artiste américaine Julie Zhu, lauréate de la Fondation, utilise le Carré dans toute sa plénitude, avec musiciens ambulants, venant du loin. Sa musique, de nature contemplative, invite l'auditeur à ouvrir sa conscience et sa perception le plus largement possible, tant aux sons musicaux qu'à ceux de l'environnement. Julie est aussi plasticienne, et son travail tend à synthétiser performance des musiciens et dimension installative.

C'est encore la nature, et le caractère physique (au sens scientifique) du son qui inspire Catherine Lamb. Ici, les sons sont générés par des oscillateurs, donnant des fréquences pures, c'est-à-dire dépourvues d'harmoniques. Lamb crée l'émotion en combinant ces sons qui établissent des relations entre eux ; témoin de ce développement progressif, l'espace qui nous entoure s'en trouve altéré. Le travail de Catherine Lamb se concentre sur ces notions d'espace extérieur / intérieur et des modifications graduelles de la perception, non sans évoquer James Tenney ou Eliane Radigue.

Jean-Phillipe Wurtz
Directeur artistique
du Pôle *Création musicale*
de la Fondation Royaumont

Les soutiens

Avec le soutien du groupe ADP, de la SACEM, de Michèle Gagliano.

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet.

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. Michèle Gagliano soutient les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs et compositrices.

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

Lever de rideau : Trouver sa place dans le paysage musical

Ensemble Semblance + Ensemble ApotropaiK + Priscille Lafitte

Rencontre croisée avec deux ensembles qui entrent simultanément en résidence à Royaumont avec l'envie d'explorer des répertoires en cours de création ou de re - déchiffrage : les musiciens de Semblance, défricheurs de musiques nouvellement composées, et ceux d'ApotropaiK, qui ré-explorent le médiéval. Ces jeunes artistes sont confrontés parallèlement à ces mêmes questions : comment faire avancer la réflexion sur ces répertoires si peu pratiqués, renouveler le geste musical, et *in fine*, susciter la curiosité du public ?

15h30 | Réfectoire des convers

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

Ensemble ApotropaiK

Nouveau programme 2023

Ensemble ApotropaiK

Clémence Niclas flûtes à bec et chant

Louise Bouedo vièle à archet

Marie-Domitille Murez harpe gothique

Clément Stagnol luth médiéval

Bernart de Ventadorn

(c. 1130/40-c. 1190/1200)

Quan vei la lausetta mover

Un troubadour ne sachant plus
que faire de son amour déçu pour
sa dame appelle Tristan, le plus
grand des chevaliers musiciens, à
son secours.

Anonyme *

Chominciamento di gioia
[instrumental]

Anonyme **

*La u jou fui dedens la mer (Lai du
Boire Pesant)*
Tristan raconte l'effet causé par
le philtre d'amour alors qu'il
ramenait Iseut en Cornouailles sur
son bateau.

Anonyme **

*D'amours vient mon chant et mon
plour*
Tristan est désormais asservi à
son amour pour Iseut.

Anonyme **

D'amours viennent li dous penser
Le chevalier Palamède brûle
d'amour pour Iseut. Tristan le
surprend en train de chanter son
lai. Jaloux, il le provoque en duel.

Anonyme *

Palamento [instrumental]

Anonyme **

*Ja fis canchonnetes et lais (Lai mortel
de Tristan)*
Tristan tombe sur la lettre
faussement réconfortante écrite
par Iseut à Kahédin, qu'elle ne
veut éconduire trop brutalement.
Croyant son amour perdu, il n'a
plus qu'un seul souhait : mourir.

Anonyme **

Li solaus luist et clers et biaux (Lai mortel d'Iseut)
Iseut est en son jardin. Croyant Tristan mort, elle veut se jeter sur son épée pour le rejoindre, ce dont Marc l'empêchera.

Jacopo da Bologna (actif 1340-1386)

Di novo è giunto [madrigal]

Anonyme **

Tant me sui de dire teü (*Lai du Voir disant*)
Lai injurieux de Dinadan à destination du roi Marc, dont la jalousie l'a rendu coupable d'avoir rompu le pacte courtois du secret.

Jaquemain de Senleches (actif 1382-3)

La Harpe de mélodie [virelai]

Anonyme ***

Lai du Chèvrefeuille
Tristan et Iseut se retrouvent clandestinement en forêt. La promesse de leur amour éternel et l'espoir de retrouvailles inspirent à Tristan un lai sur le thème du chèvrefeuille, dont le sort est lié à celui de l'arbre sur lequel il s'enlace.

Anonyme *

Lamento di Tristano. Rotta
[instrumental]

Anonyme **

A vous, Tristran, amis verai
Lettre d'amour d'Iseut à Tristan.

* Londres, British Library, Add. MS 29987 (fin XIVe s.)

** *Tristan en prose*, Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, 2542 (XIIIe s.)

*** *Chansonnier dit de Noailles*, Paris, Bibliothèque nationale de France, fr.

Si les premiers récits conservés du mythe de Tristan et Iseut nous transportent à la fin du XIIe siècle, il faut attendre le siècle suivant pour voir apparaître les premières mises en musique consacrées au thème des deux amants, près de six cents ans avant le célèbre drame de Richard Wagner. Ainsi, dans la version dite du *Tristan en prose* (c. 1240) apparaissent lais ou chansons qui redonnent de la voix aux personnages de la légende, à l'époque-même où ils ont été façonnés. Ces pièces servent ici de fil d'Ariane dans notre évocation en musique des amours de Tristan et Iseut.

Plus que tous autres, les lais mortels composés par les deux personnages principaux donnent l'occasion d'une métaphore de l'amour comme blessure mortelle, préfiguration de la fin tragique du récit. L'origine de leur passion est relatée dans le *Lai du Boire Pesant*, où Tristan se remémore l'effet du philtre bu avec Iseut sur le bateau qui les ramenait tous deux en Cornouailles. Mais la lyrique courtoise laisse parfois place à d'autres thématiques, comme dans le *Lai du Voir disant*, magnifique exemple de chanson-polémique : le roi Marc, époux désigné d'Iseut et bien connu pour sa jalousie, s'y trouve honni d'injures.

Quelques autres pièces contemporaines des premières réécritures du mythe témoignent du riche creuset qu'il constituait dans l'imaginaire des musiciens-poètes au Moyen Âge, à l'exemple de Bernart de Ventadorn. Le *Lai du Chèvrefeuille*, chef-d'œuvre attribué à Tristan dans le récit, n'a cependant pas donné lieu à l'élaboration d'un lai spécifique dans le *Tristan en prose*. Une version en musique est cependant conservée dans le chansonnier de Noailles, rappelant également le célèbre lai écrit par Marie de France (active 1160-1210). Dans le *Lamento di Tristano*, la plainte de Tristan se voit littéralement traduite en musique sans le secours de paroles, avec une fonction programmatique qui ne dit pas encore son nom. Enfin, deux pièces vocales du XIVe siècle apportent un éclairage polyphonique à cette série de lais antérieurs, pour leur évocation du monde de la chevalerie médiévale ou de la harpe, instrument que Tristan maîtrise parfaitement dans le récit.

Nul ne sait pour quelle occasion les lais figurant dans le manuscrit de Vienne ont été conçus. Peut-être trouvaient-ils place dans l'acte de « performance » du roman médiéval ? Au Moyen Âge, le concept de concert tel que nous le connaissons aujourd'hui restait encore à inventer.

Clément Stagnol
Ensemble ApotropaiK

Les soutiens

L'ensemble ApotropaiK est en résidence à Royaumont (2023 -2025)

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.

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

Biographies

Ensemble Semblance (France)

*Ensemble en résidence à Royaumont (2023-2024) ; 2020 : interprètes à l'Académie Voix Nouvelles ; 2021 : interprètes à l'Académie Voix Nouvelles, concert « Bagatelles »

Semblance est un ensemble de sept musiciens, spécialisé dans le domaine de la création musicale, des musiques expérimentales et des arts performatifs. Fondé à Royaumont dans le cadre de l'Académie Voix Nouvelles, Semblance présente différents projets musicaux et

interdisciplinaires se situant activement dans le décloisonnement des esthétiques musicales et des manières d'approcher l'art sonore.

Explorant diverses formes de concerts et modèles de médiation, Semblance vise à utiliser la musique contemporaine comme une plateforme pour explorer des lieux inattendus et ré-imaginer notre façon d'écouter.

Ensemble ApotropaiK

*Ensemble en résidence à Royaumont (2023-2025) ; 2022 : résidence incubateur « Bella Donna », puis concert « Bella Donna : femme sublime, fleur mortelle » au Festival de Royaumont.

Fondé en 2015, l'Ensemble ApotropaiK a pour vocation de renouveler l'approche des répertoires du « long » Moyen Âge, essentiellement profanes ou spirituels, du XIIe au XVe siècle, afin de laisser apparaître leur modernité et leur virtuosité initiales. 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. Formé de quatre membres, Clémence Niclas, Louise Bouedo, Marie-Domitille Murez et Clément Stagnol, l'ensemble s'est vu primé à plusieurs reprises : Concours international des Journées de musiques anciennes de Vanves, 2019 ; Concours Jeunes talents du festival Sinfonia en Périgord ; York Early Music International Young Artists Competition, 2022. ApotropaiK s'inscrit ainsi progressivement comme un ensemble de premier plan dans la mise en valeur des répertoires les plus anciens de notre patrimoine musical.

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 rideau » qui rythment le Festival.

Disponible à la Librairie-boutique

Retrouvez l'album *Bella Donna* de l'Ensemble ApotropaiK en vente à la Librairie-boutique.

Ensemble ApotropaiK

Bella Donna

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

de cuisine, albums pour enfants, collections de papeterie et carterie, choisis en toute indépendance.

Les prochains événements

Samedi 23 septembre

15h30 | Bibliothèque Henry et Isabel Göüin

Lever de rideau : Leïla Ka, nouveau visage de la danse contemporaine

Hervé Robbe + Priscille Lafitte

17h | Salle des charpentés

C'est toi qu'on adore

Leïla Ka

20h | Réfectoire des moines

Marie Ythier, un violoncelle en partage

Orchestre national d'Auvergne + Sillages + Arne Deforce

Dimanche 24 septembre

11h30 | Grand comble

L'envol

Fanny Pouillot + Alice Lambert + Lucie Palazot

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Göüin

Lever de rideau : Interpréter aujourd'hui les polyphonies anglaises des XVIe et XVIIe siècles

Lionel Meunier + Priscille Lafitte

15h30 | Réfectoire des moines

Light & shadow, polyphonies anglaises

Vox Luminis + Lionel Meunier

Samedi 30 septembre

15h30 | Bibliothèque Henry et Isabel Göüin

Lever de rideau : Les écrits de Frédéric Deval

Ghislaine Glasson-Deschaumes + Denis Laborde + Priscille Lafitte

17h | Salle des charpentés

Keyvan et Bijan Chemirani invitent

Tales of New Ancient Rhythms

20h | Réfectoire des moines

Hécube, reine de Troie

Ensemble Dialogos + Katarina Livljanić

Dimanche 1er octobre

11h30 | Réfectoire des moine

La Serenissima

Béatrice Martin

14h15 | Bibliothèque Henry et Isabel Göüin

Lever de rideau : Le Blanchet-Couchet 1722, un clavecin historique

Alan Rubin + Priscille Lafitte

15h30 | Réfectoire des moines

Adèle Charvet & Le Consort

Il Teatro Sant Angelo, Venise, 1720

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

Entre deux représentations...

Faites une pause au 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

Dégustez un repas sur le pouce, avant votre concert ou votre spectacle
[la planche : le samedi soir à partir de 18h]

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.

**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

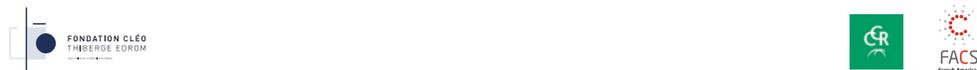
TheVareille
Foundation

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