

DÉPARTEMENT
ÉCRITURE, COMPOSITION
ET DIRECTION D'ORCHESTRE

#CONCERT

DÉPARTEMENT
DES DISCIPLINES
INSTRUMENTALES CLASSIQUES
ET CONTEMPORAINES

ATELIER DE COMPOSITION N° 2 AVEC L'ENSEMBLE NEXT

VENDREDI 26 AVRIL 2024
19H ESPACE MAURICE-FLEURET

GUILLAUME BOURGOGNE, DIRECTION

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
SAISON 2023-2024

ATELIER DE COMPOSITION N° 2 AVEC L'ENSEMBLE NEXT

Guillaume Bourgogne,
direction
Ensemble Next
**Étudiant-es du département
des disciplines
instrumentales classiques
et contemporaines**

Département écriture,
composition et direction
d'orchestre

Yannaël Pasquier, chef de
département

**Frédéric Durieux, Stefano
Gervasoni, Gérard Pesson**,
professeurs

Hae-Sun Kang, professeure
référente

Équipe technique

**Nicolas Gilly, Véronique
Barnet, William Vincent
et Alex Delamard**, régie
d'orchestre

Aurélien Bourgois, prise
de son

Martin Garnault, conseiller
musical son

Claudia Imbert, réalisatrice

Lucas Bergeret, direction
artistique vidéo

Les ateliers de composition sont des moments de rencontres. Rencontres entre les jeunes instrumentistes et les jeunes compositeur-rices du Conservatoire : les instrumentistes découvrent de nouvelles façons de jouer, les compositeur-rices confrontent leurs idées aux réalités de l'exécution en concert. Rencontres avec des chef-fes d'orchestre expérimenté-es dans les nouveaux répertoires qui relie et épaulent ces jeunes instrumentistes et compositeur-rices en pleine éclosion : après le travail de répétition, l'exécution en concert permet à ces jeunes artistes de se confronter à un public qui, par sa présence et son écoute, donne corps aux nouvelles partitions créées.

Cette soirée est dédiée à la mémoire de Albert Yaying Xu, acousticien du Conservatoire et de la Cité de la musique à Paris, ainsi que de nombreux projets architecturaux, notamment la Philharmonie de Luxembourg et la Cidade das Artes de Rio De Janeiro, disparu récemment.

De nos chants de salle de bain qui sonnent si bien, à l'ambiance sonore parfois agaçante de certains restaurants – nous sommes influencés par l'espace et son acoustique partout où nous allons.

Pourtant, cette science reste peu tangible et encore méconnue.

Albert Yaying Xu avait pour mission de créer des conditions acoustiques d'excellence autant pour le musicien que pour le public.

En intégrant sa passion pour la musique à ses compétences en architecture, il devient un pionnier reconnu dans le domaine de l'acoustique architecturale.

De musées emblématique aux arènes de rock, de terminaux d'aéroport aux amphithéâtres, l'expertise de Xu ne se limitait pas seulement aux salles de musique.

En étroite collaboration avec de grands noms de l'architecture et de la musique, il s'est engagé à faire de chaque espace un plaisir pour les yeux tout autant que pour les oreilles.

En dehors de sa notoriété professionnelle, Xu était un ami généreux, apprécié pour son esprit espiègle et vif. Il était également capable de démystifier la science du son de façon ludique et éducative, souvent à travers des croquis dessinés à la main.

Ce soir, nous honorons Albert Yaying Xu qui nous a quittés en décembre dernier, à travers un concert dans une salle qu'il a lui-même conçue avec l'architecte Christian de Portzamparc dans les années 90.

« Donne-moi un stylo et un mouchoir, je t'expliquerai! »

Famille Xu

ALBERT YAYING XU

Albert Yaying Xu, acousticien architectural d'origine chinoise, est né à Tianjin le 11 novembre 1934 et est décédé à Paris le 6 décembre 2023. Diplômé en architecture en 1959, il a combiné son enseignement universitaire avec des recherches en théorie acoustique en Chine. Après avoir contribué à l'évaluation acoustique des théâtres dans son pays, il a été invité en France en 1979 pour des recherches à l'IRCAM.

En 1987, sur recommandation de l'architecte Ieoh Ming Pei, il a fondé son propre cabinet, Xu Acoustique, à Paris, participant à de nombreux projets architecturaux internationaux, dont la Cité de la musique à Paris et la Salle nationale de musique du Luxembourg. Son influence s'est également étendue à l'enseignement et à la recherche, avec des contributions à des séminaires et à des publications spécialisées.

MIKEL ITURREGI

Elurra bezain isil, création mondiale – 11'

Andrea Vecchiato, flûte
Rina Maezawa*, clarinette
Alessandro Rinaudo*, percussion
Nanami Okuda, piano
Julia Sinoimeri, accordéon
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

CLÉMENT PAUVERT

Tordre la mémoire des murs, création mondiale – 9'20"

Andrea Vecchiato, flûte
Takahiro Katayama, clarinette
Alessandro Malagnino, saxophone
Alessandro Rinaudo*, percussion
Julia Sinoimeri, accordéon
Hinata Taguchi*, violon
Yi Zhou, violoncelle
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

FELIX ROTH

la barque – le ressac, création mondiale – 6'

Andrea Vecchiato, flûte
Miho Kiyokawa, saxophone
Alessandro Rinaudo, percussion
Julia Sinoimeri, accordéon
Cassandra Teissèdre*, violon
Sengyun Kim, alto
Yi Zhou, violoncelle
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

SUIHA YOSHIDA

Éclats dans le ciel, création mondiale - 8'

Andrea Vecchiato, flûte
Takahiro Katayama, clarinette
Miho Kiyokawa, saxophone
Alessandro Rinaudo*, percussion
Nanami Okuda, piano
Julia Sinoimeri, accordéon
Hinata Taguchi*, violon
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

YUHANG LI

La tranquillité trépidante, création mondiale - 10'30

Andrea Vecchiato, flûte
Yan Mařatka*, clarinette
Alessandro Rinaudo*, percussion
Nanami Okuda, piano
Cassandra Teissèdre*, violon
Yi Zhou, violoncelle
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

GUILHERME ARAUJO DE ALMEIDA

Só pensava era nele, création mondiale - 12'

Clara Barbier Serrano, chant
Andrea Vecchiato, flûte
Jasmine Daquin, hautbois
Takahiro Katayama, clarinette
Miho Kiyokawa, Alessandro Malagnino, saxophone
Alessandro Rinaudo*, percussion
Nanami Okuda, Arzhel Rouxel, piano
Julia Sinoimeri, accordéon
Cassandra Teissèdre*, violon
Sengyun Kim, alto
Yi Zhou, violoncelle
Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

* Étudiant-es du département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines

GUILLAUME BOURGOGNE DIRECTION

Le chef d'orchestre Guillaume Bourgogne s'est formé au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient plusieurs premiers prix dont celui de direction d'orchestre dans la classe de Janos Fürst. C'est également au Conservatoire de Paris qu'il suit les masterclasses de Pascal Rophé, Vitaly Kataev, Jacques Mercier, John Nelson, Jorma Panula, Gian-Franco Rivoli, Renato Rivolta et David Robertson.

Guillaume Bourgogne est particulièrement actif dans le champ de la création. C'est ainsi qu'il dirige en octobre 2022 la création de l'opéra de Philippe Leroux *L'Annonce faite à Marie*, avec l'ensemble Cairn à Angers Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes (Grand Prix du syndicat français de la critique 2023).

Il est directeur musical de l'ensemble Cairn depuis 2002 aux côtés de son directeur artistique le compositeur Jérôme Combier. À la tête de cet ensemble, il enregistre *Pays de vent* (Motus, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2005) et *Vies silencieuses* de Jérôme Combier (æon, Grand prix de l'Académie Charles Cros 2007), *Lieux et Non-Lieu* de Thierry Blondeau (æon, 2009), *Furia* de Raphaël Cendo (æon, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2012), *Blanc mérité* de Gérard Pesson (æon, 2017, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2018) et *Portulan* de Tristan Murail (Kairos, 2019). Cairn fait de nombreux concerts dans des festivals de

premier plan (Tage für Neue Musik à Zürich, Présences à Paris, Fondation Royaumont, Musica à Strasbourg, Zeitgemäss à Bludenz, Ars Musica en Belgique, Manifeste à Paris, Darmstadt Ferienkurse...). Il a ainsi dirigé un grand nombre de premières mondiales, comme celles de *Seven Lakes Drive* et *Paludes* de Tristan Murail, *Carmagnole et Blanc mérité* de Gérard Pesson, *Vies silencieuses*, *Gris Cendre et Conditions de lumière*, de Jérôme Combier, *Double Battery* d'Agata Zubel, *Tract* de Raphaël Cendo, *Sobre Paranambucae* de Sergio Kafejian ou *All Is Forgotten Now* de Chris P. Harman.

De 2010 à 2018, il est chef principal de la Camerata Aberta (São Paulo, Brésil), avec qui il enregistre *Water Mirror*, paru en 2012 sous le label SESC, et récompensé par le Prix Bravo!, ainsi que *Sobreluz*, paru en 2019. En 2008, il fonde l'ensemble Op.Cit, « Orchestre pour la cité » (Lyon), dont la ligne artistique atypique croise musique classique contemporaine et improvisation, musique du répertoire et créations. L'album *Pavages pour l'aile d'un papillon* paraît en 2016 chez Onze heure onze (Choc Jazz Magazine), et une version française inédite de Pierrot lunaire de Schönberg en 2024 chez Klarthe.

De 2003 à 2008, Guillaume Bourgogne dirige l'Orchestre Gulbenkian (Lisbonne) plusieurs fois par an. Dès les années 2000, il est également invité par des orchestres comme l'Orchestre

philharmonique de Nice, l'Orchestre philharmonique de Séoul, l'Orchestre national de Lille, l'Ensemble TIMF (Corée du Sud), l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, l'Orchestre de Basse-Normandie et par des ensembles tels que Contrechamps (Genève), l'Ensemble intercontemporain, Court-circuit, L'Itinéraire, 2e2m (Paris), Israel Contemporary Players (Tel Aviv), Mosaik (Berlin), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Lisbonne), L'Ensemble orchestral contemporain (Lyon), Linea (Strasbourg). À la tête de ces formations, il dirige dans toute l'Europe, et dans les grands festivals mondiaux : Berlin (Märzmusik), Aix-en-Provence (Festival d'art Lyrique), Wrocław (Musica Electronica Nova, Pologne), Lisbonne (Musica viva), Séoul et Tongyeong (Tongyeong International Music Festival, Corée du Sud), Luxembourg, Genève (Archipel), Mexico (Radar), Le Caire et Alexandrie (Egypte), Toronto et Montréal (Canada), Sao Paulo et Campos do Jordão (Brésil). Il a également collaboré avec Die neue Vocalsolisten ou encore avec le Quatuor Habanera pour le disque Mysterious Morning, récompensé par un Diapason d'or en 2001.

Il est nommé professeur à la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) de Lausanne en septembre 2022 et devient directeur artistique et musical de l'Ensemble contemporain de l'HEMU après avoir été professeur agrégé à l'École de musique Schulich

de l'Université McGill (Montréal, Canada) et directeur artistique et musical du McGill Contemporary Music Ensemble de 2013 à 2022. Depuis 2021, Guillaume Bourgogne est également formateur au Pôle d'enseignement supérieur musique/danse de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

MIKEL ITURREGI
ELURRA BEZAIN ISIL

Mikel Iturregi est un compositeur d'origine basque-espagnole. Né en 1997, il a étudié la composition à Saint-Sébastien à Musikene, dans les classes de Gabriel Erkoreka et Ramon Lazkano. Ses pièces ont été jouées par le Quatuor Diotima, les solistes de l'Ensemble intercontemporain, l'Ensemble Recherche, l'Ensemble Next et l'Orchestre Symphonique de Bilbao, entre autres.

Depuis 2021 il est étudiant au Conservatoire de Paris dans la classe de Gérard Pesson pour la composition instrumentale, et dans la classe de Yan Marez, Luis Naon et Grégoire Lorieux pour l'électroacoustique.

Comme dans le texte, ma pièce est formée d'un vocabulaire restreint, permutant avec insistance quelques éléments, comme pour chercher de nouveaux éclairages sur un même objet. L'obsession centrée sur cet objet le mène à son propre épuisement : la pièce est comme une narration de son voyage, l'accomplissement d'une transformation qu'il recèle en lui-même.

Le titre de la pièce est tiré du premier vers de cette courte poésie de l'écrivain basque Joseba Sarrionandia :

*Elurra bezain isil badator iluna
Isila bezain ilun badator elurra
Elurra bezain ilun badator isila
Isila bezain elur badator iluna
Iluna bezain elur badator isila
Iluna bezain isil badator elurra*

*Aussi silencieuse que la
neige vient l'obscurité
Aussi obscure que le
silence vient la neige
Aussi obscur que la neige
vient le silence
Aussi neige que le silence
vient l'obscurité
Aussi neige que l'obscurité
vient le silence
Aussi silencieuse que
l'obscurité vient la neige*

CLÉMENT PAUVERT

TORDRE LA MÉMOIRE DES MURS

Ayant débuté son apprentissage musical dans sa Charente natale, Clément Pauvert étudie ensuite la composition auprès de Jean-Luc Hervé au CRR de Boulogne Billancourt. En 2021, il intègre le cursus musicologie et analyse au Conservatoire de Paris, notamment avec Claude Ledoux. En 2023, il est admis dans la classe de composition de Frédéric Durieux ainsi que celle de nouvelles technologies appliquées à la composition de Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux, toujours au Conservatoire de Paris.

Sa musique a été jouée par des ensembles tels que l'itinéraire ou l'Ensemble Chromoson lors du Festival Crossroads de Salzbourg en 2022. Il a aussi bénéficié des conseils de compositeurs comme Jérôme Combier, Roque Rivas ou Ramon Lazkano. Son travail s'attache notamment à la notion de temps, à comment les différentes situations d'écoute et les figures musicales peuvent l'éprouver, et à un univers poétique fait d'évocations littéraires ou visuelles.

Il y a quelque chose ici que
l'on aimerait toujours garder
caché. (c'est ce qui précède).
Il s'agit d'abstraire ce qui précède dans
la couleur et l'enfourir sous le sens.
(quelque part le sait)
(ne l'oubliera pas)

Et finalement tordre la
mémoire des murs :

(de près)
les yeux dans la silhouette
On articule vers le haut
le haut
recommencé (de loin)
Aussi vers le dilaté
Là où on écarte plus vite

Au moins de nouveau
il s'élève encore avec ses images.
mais on s'est éloigné

FELIX ROTH **LA BARQUE – LE RESSAC**

Félix Roth, né en 1997 à Paris, est un musicien à la fois compositeur et corniste. Après être passé par la classe de cor puis dans celles d'écriture du Conservatoire de Paris, il se tourne vers la composition qu'il étudie au CRR de Boulogne-Billancourt auprès de Jean-Luc Hervé avant d'intégrer la classe de composition instrumentale de Frédéric Durieux et celle des nouvelles technologies appliquées à la composition avec Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux.

Les composantes harmoniques du son et l'exploration de sa complexité sont les deux domaines d'expérimentations de ses premières œuvres, celles-ci ont été jouées, entre autres, par l'Ensemble TM+ et l'Ensemble intercontemporain. Durant l'année 2023–2024, il est sélectionné avec d'autres compositeur·rices pour la résidence A.V.E.C. de l'ensemble vocal des Cris de Paris dirigé par Geoffroy Jourdain.

Jouer avec la résonance, l'étirer, la décomposer, en retirer un matériel harmonique ainsi que des mouvements rythmiques singuliers. C'est à partir d'un aller-retour entre analyses de sons inharmoniques et expérimentations qu'est né cette partition.

Elle part aussi d'un rêve : comment reproduire musicalement cette sensation si particulière que l'on éprouve à la vue d'une mer tempétueuse. Les flots se déchaînent et le ressac des vagues peut être violent mais, malgré cela, une forme d'équilibre se dégage. Ce que nous appelons tempête c'est le fait de se retrouver immergé à l'intérieur de ce phénomène. Deux perceptions donc : la nature qui se régule elle-même et l'homme, pris dans une force qui le dépasse.

Dès les premières mesures, l'auditeur est comme à bord d'un vaisseau constitué de huit instruments : des voiles en forme d'accordéon, un corps en bois (celui du quatuor à cordes), une flûte et un saxophone qui se balancent sur les côtés et des cloches en tous genres qui résonnent au mouvement de cette étrange barque.

Cette partition tente une traversée entre deux pôles unis et opposés.

La barque, humaine et sensible.
Le ressac des vagues, mouvement naturel inexorable.

SUIHA YOSHIDA **ÉCLATS DANS LE CIEL**

Née à Mie au Japon en 1994, Suiha Yoshida entre à l'Université des Arts d'Aichi où elle obtient son diplôme de Master en composition. Elle poursuit ses études à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg avec Daniel D'Adamo (composition instrumentale) et Tom Mays (composition électroacoustique), elle y obtient son diplôme de spécialisation à l'unanimité du jury.

En 2023, elle est admise au Conservatoire de Paris, dans la classe de composition instrumentale de Frédéric Durieux et celle des nouvelles technologies appliquées à la composition de Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux.

Ses partitions sont jouées dans le cadre du Festival Musica (Strasbourg) et du Festival ManiFeste (Paris) et elle a collaboré avec des ensembles tels que l'Ensemble intercontemporain, l'Ensemble Linea, le mdi ensemble et l'Ensemble Accroche Note.

En regardant un jour une vidéo d'un feu d'artifice, j'ai été impressionnée par le déroulement et les différentes étapes durant lesquelles les boules de feu montent dans le ciel, éclatent et se désagrègent. Les couleurs, les formes et la durée des différentes fusées m'ont inspiré et je me suis demandé comment je pourrais traduire en musique ce type de manifestation visuelle et sonore.

La première partie de ma partition évoque le processus d'éclatement, même de floraison, des fusées qui traversent le ciel tandis que la deuxième et troisième parties illustrent les différents types de fusées et leur polyphonie de trajets ou de transformations.

D'un point de vue plus technique, je me suis lancée dans un défi avec l'instrumentation et limitant les cordes aux registres extrêmes, ceux du violon et de la contrebasse, sans faire appel à l'alto et le violoncelle. J'ai aussi construit la forme de ma partition en travaillant sur les registres : la première partie est plus concentrée dans les graves tandis que dans les deux parties suivantes, la musique s'inscrit davantage dans des contrastes entre l'aigu et le grave.

YUHANG LI
LA TRANQUILLITÉ TRÉPIDANTE

Yuhang Li est un pianiste et compositeur chinois né en 2000. Dès son plus jeune âge, il a remporté de nombreux prix internationaux de piano et a donné des récitals et des concerts aux États-Unis et en Chine. En 2022, Yuhang est diplômé du New England Conservatory of Music où il a étudié avec la pianiste Meng-Chieh Liu. Il a également étudié la composition avec Davide Ianni et Stratis Minakakis.

Pendant cette période, ont été créés plusieurs de ses propres compositions, notamment une nocturne pour piano et un quatuor à cordes, qui a été joué par le quatuor Mivos dans le cadre du Festival Vipa à Valence, en Espagne. En 2023, Yuhang a commencé à étudier au Conservatoire de Paris dans la classe de Stefano Gervasoni.

Dans un état de nostalgie, chaque impulsion s'estompe, se déguise sous un sentiment de sérénité, tentant de s'évader dans un passé imaginaire.

GUILHERME ARAUJO DE ALMEIDA **SÓ PENSAVA ERA NELE**

Né en 1994 à São Paulo (Brésil), Guilherme De Almeida arrive à Paris en 2019 pour se consacrer à la composition et à l'improvisation au Conservatoire de Paris.

Son parcours reflète un esprit créatif et enthousiaste. Interprète, chanteur et multi-instrumentiste, il a également enseigné la musique et collaboré à des projets sociaux au Brésil et en France.

En parallèle de la musique, Guilherme de Almeida s'intéresse à la poésie, aux arts visuels, à l'art du situationnisme, et est actuellement impliqué dans l'organisation administrative et pédagogique en tant que membre du conseil pédagogique du Conservatoire de Paris et membre du *Governing bord* de In.Tune, une alliance européenne dédiée à la promotion de la musique et de la culture.

Le titre évocateur de cette pièce, *Je ne pensais qu'à lui*, tire son origine de la dernière phrase d'un extrait poignant de la littérature brésilienne.

Né en 1908, l'écrivain Guimarães Rosa, né au Brésil, est célèbre pour son style d'écriture novateur et son utilisation inventive de la langue portugaise. Son chef-d'œuvre littéraire, *Grande Sertão: Veredas*, explore les profondeurs de l'âme humaine à travers les récits de Riobaldo, personnage central du roman, dans le contexte complexe du *sertão* brésilien.

Inspirée de la richesse immense d'une seule page du grand œuvre de Rosa, la composition écrite pour le présent concert est le fruit d'une exploration artistique et sonore profonde de l'accent du portugais brésilien du nord et de l'œuvre de l'écrivain.

La voix, tour à tour chantée, parlée ou soufflée, donne vie avec éclat au personnage de Riobaldo. Pendant ce temps, les autres membres de l'ensemble, inspirés par les vérités et les mensonges du texte, se fondent en un seul corps et se rassemblent autour d'un but commun : explorer constamment les relations avec les choses de manière nouvelle et différente.

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

LES RÉCITALS DE FIN D'ANNÉE

**Mardi 7 mai 2024
au samedi 29 juin 2024**

Conservatoire de Paris

Entrée libre sans réservation
Informations et détails sur
www.conservatoiredeparis.fr

CONCERT DU PRIX DE DIRECTION / ALIZÉ LÉHON / ROMAN RECHETKINE

Mardi 28 mai 2024 à 20h

Philharmonie de Paris

- Cité de la musique

Salle des concerts
Entrée libre sans réservation

EXAMEN DE LA CLASSE DE DIRECTION D'ORCHESTRE D'ALAIN ALTINOGLU

Vendredi 17 mai 2024 à 19h

Conservatoire de Paris

Salle Rémy-Pflimlin
Entrée libre sur réservation

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Stéphane Pallez, présidente
Émilie Delorme, directrice

UNIVERSITÉ PARIS
ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE
DE PSL UNIVERSITÉ PARIS

VOIR ET ENTENDRE SUR CONSERVATOIREDEPARIS.FR

Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films
et d'enregistrements du Conservatoire :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements...

Prenez part à toute l'actualité
sur **Facebook**, **Twitter** et **Instagram**