

ATELIER DE COMPOSITION N° 2 AVEC L'ENSEMBLE NEXT

JEUDI 20 AVRIL 2023
19 H ESPACE MAURICE-FLEURET

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
SAISON 2022-2023

ATELIER DE COMPOSITION N° 2 AVEC L'ENSEMBLE NEXT

**Ensemble NEXT – Artist
Diploma (Interprétation –
Création)**

Aurélien Azan Zielinski,
direction

Clara Barbier Serrano,
soprano

Reika Sato, violon

Yi Zhou, violoncelle

Vincent Alves De Palma

D'Elia, contrebasse

Andrea Vecchiato, flûte

Takahiro Katayama,
clarinette

Miho Kiyokawa, Alessandro

Malagnino, saxophone

Julia Sinoimeri, accordéon

Quentin Broyart, percussion

Arzhel Rouxel, piano

Étudiant-es du département
des disciplines instrumentales
classiques et contemporaines

Ida Grande Kaurin, Bengisu

Önder, Arnau Gran i Romero,

Christiaan Willemse,

compositeur-rices

Étudiant-es du département
écriture, composition et
direction d'orchestre

Yannaël Pasquier, chef
du département écriture,
composition et direction
d'orchestre

Frédéric Durieux, Gérard

Pesson, professeurs de
composition

Clément Carpentier, chef du
département des disciplines
instrumentales classiques et
contemporaines

Hae Sun Kang, professeure
référente (répertoire
contemporain, interprétation
et création)

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 chefs d'orchestre expérimentés 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. C'est de la rencontre entre chef-fes d'orchestre, instrumentistes, compositeur-rices et public que naît ce moment unique de partage et de découverte qu'est la création musicale contemporaine.

BENGISU ÖNDER

Nebulae – Vita cursus stellae

pour ensemble, création mondiale – ca. 11'

Reika Sato, violon

Yi Zhou, violoncelle

Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

Andrea Vecchiato, flûte

Takahiro Katayama, clarinette

Miho Kiyokawa, saxophone ténor

Julia Sinoimeri, accordéon

Quentin Broyart, percussion

ARNAU GRAN I ROMERO

Cartografia d'una veu desdibuixada

pour accordéon, saxophone, contrebasse et voix,
création mondiale - ca. 11'

Clara Barbier Serrano, soprano

Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

Alessandro Malagnino, saxophone

Julia Sinoimeri, accordéon

IDA GRANDE KAURIN

Après les incendies

pour 6 instruments, création mondiale - ca. 5'

Yi Zhou, violoncelle

Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

Takahiro Katayama, clarinette

Miho Kiyokawa, saxophone ténor

Julia Sinoimeri, accordéon

Arzhel Rouxel, piano

CHRISTIAAN WILLEMSE

Diving

pour 6 instruments, création mondiale - ca. 8'

Reika Sato, violon

Yi Zhou, violoncelle

Vincent Alves De Palma D'Elia, contrebasse

Andrea Vecchiato, flûte

Takahiro Katayama, clarinette

Alessandro Malagnino, saxophone soprano

AURÉLIEN AZAN ZIELINSKI DIRECTION

Aurélien Azan Zielinski connaît un parcours brillant et une notoriété en plein essor depuis 2012, année où il fut lauréat du concours « Talents Chefs d'Orchestre » de l'Adami.

En septembre 2022 Il est nommé directeur artistique de l'Orchestre national de la Radio-télévision albanaise. Il a été de 2015 à 2022 chef associé de l'Orchestre national de Bretagne et depuis 2009 professeur de direction d'orchestre au sein de la Haute-Ecole de musique de Lausanne.

Son talent musical et son charisme fédérateur l'ont amené à diriger le BBC National Orchestra of Wales, Les Siècles, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre national de France, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre national de Lorraine, l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Orchestre de Cannes PACA, l'Orchestre de Normandie, l'Orchestre symphonique de Nancy, l'Orchestre de chambre de Lausanne, l'Orchestre de chambre du Luxembourg pour des projets symphoniques, lyriques, chorégraphiques et pédagogiques.

Aurélien Azan Zielinski s'est consacré très jeune avec succès à la musique dans de multiples domaines (piano, violon, harmonie, analyse, orchestration et direction d'orchestre) avant d'obtenir à 23 ans son Prix de Direction d'Orchestre du Conservatoire de Paris.

Parallèlement à ses débuts au pupitre, il est un quartettiste célébré à partir de 2006 à au sein du Quatuor Bedrich. Pour la direction d'orchestre, il a étudié le grand répertoire auprès de Janos Füst, Jorma Panula et s'est perfectionné pour le répertoire contemporain auprès de Zolt Nagy, David Robertson et Pascal Rophé.

Il aborde aujourd'hui un répertoire très large dans le genre symphonique comme lyrique, jusqu'aux ciné-concerts et comédies musicales, notamment *Frankenstein Jr* de Mel Brooks, classique de Broadway dont il a dirigé en 2021 la première adaptation française. Dans le répertoire lyrique, il retrouve régulièrement la fosse de l'Opéra de Metz et a récemment assuré la direction des *Trois Contes* de Gérard Pesson sur la scène de l'opéra de Rennes.

Avant d'être lauréat du concours « Talents Chefs d'Orchestre 2012 » de l'Adami, il fut primé à l'audition « jeune chef » à l'Orchestre Lamoureux en 2007 et finaliste au concours de « chef assistant » à l'Orchestre national de Montpellier en 2010.

En 2021, paraissent trois enregistrements auxquels il a pris part : *Symphonic Tales* de Samy Thiebault (Gaya Music Productions) et deux monographies, l'une consacrée à Clara Janotta (Kairos) et l'autre à Olivier Calmel (Klarthe Records).

ENSEMBLE NEXT

Créé en septembre 2022, l'Ensemble NEXT est composé des 15 étudiant-es interprètes du cursus d'Artist Diploma - Interprétation Création, consacré à la création et à l'interprétation des répertoires contemporains. Structurée en séminaires sur deux ans, cette formation est axée autour de la recherche, de la médiation, des techniques de sonorisation en temps réel et de composition mixte, mais également de la connaissance de l'écosystème de la musique contemporaine.

Les étudiant-es de l'Ensemble NEXT sont également amené-es à appréhender les processus de création à travers le travail régulier avec des compositeur-ices et les classes de composition du Conservatoire. Fort d'une collaboration historique avec le Conservatoire de Paris, l'Ensemble intercontemporain est le partenaire privilégié de ce cursus, permettant aux étudiant-es de bénéficier d'un accompagnement renforcé ainsi que de conseils individuels, tout au long de leur cursus.

BENGISU ÖNDER **NEBULAE**

Née dans une famille de musiciens, elle a commencé sa première leçon de musique en apprenant le piano auprès de son père, le compositeur Burhan Önder. À l'âge de 11 ans, elle a poursuivi ses études de piano au Conservatoire d'État d'Ankara. En 2016, elle était étudiante Erasmus à la FCUM à Varsovie. Pendant son année à la FCUM, elle a suivi des cours préparatoires en composition.

Après avoir obtenu son diplôme avec mention au Conservatoire d'Ankara, elle a été acceptée pour étudier la composition à la HMDK Stuttgart dans la classe de Marco Stroppa. En juillet 2019, dans le cadre du Festival de musique contemporaine Sommer in Stuttgart, elle a travaillé avec l'Ensemble Ascolta sur sa pièce *Landscapes from Planet Sound*.

En 2020, 2021 et 2022, elle a présenté ses œuvres au Forum IRCAM à Paris en tant qu'étudiante de HMDK Stuttgart. En juin 2021 et juin 2022, elle a participé au Festival de musique électronique Ne(x)t generation organisé par ZKM, présentant ses pièces *In Depth of a Dream* et *Almemorium*. Pour la saison de concerts 2021–2022, elle a été académicienne à la SWR Vokalensemble Akademie. En février 2022, elle a participé à l'académie de quatuor Diotima à Metz. En août 2022, elle a participé à la masterclasse « Dialogue Créatif France » et a travaillé avec Julian Anderson, Anssi Karttunen et Steven Dann.

Actuellement, elle poursuit ses études de Master en tant qu'étudiante Erasmus d'un an au Conservatoire de Paris dans la classe de composition de Frédéric Durieux et la classe d'électronique de Luis Naon, Yan Maresz et Grégoire Lorieux.

Nebulae – Vita Cursus Stellae
qui se traduit par *Nébuleuses – Un cycle de vie d'une étoile* vous invite à vous aventurer dans son univers sonore profond et vivant, une rhapsodie de l'espace.

Le point de départ pour la structure formelle de la pièce a été inspiré, comme son nom l'indique, par les différentes étapes qu'un groupe massif de matière dans l'espace traverse. Une étoile s'effondre sur elle-même, devenant une supernova, une explosion massive de matière. Les restes de poussière stellaire deviennent les belles et colorées nébuleuses que l'on connaît. Plus tard, ces nuages se condensent et une nouvelle étoile naît. Au fil du temps, la nouvelle étoile arrive à la fin de sa vie, entraînant une pression élevée à l'intérieur d'elle-même et une série d'explosions créant une nouvelle supernova, cette fois-ci se transformant en trou noir qui aspire tout vers lui-même.

Après avoir franchi le point connu sous le nom d'horizon des événements, nous sommes plongés dans un mystère total. Est-ce le néant total, ou est-ce une existence complètement nouvelle ? Tout au long de la pièce, nous expérimentons différentes atmosphères sonores qui emplissent la salle de concert. Ce sont des métamorphoses élastiques et constantes entre des accords de blocs chorals, des motifs virtuoses, et des nuages sonores délicats

composés d'harmoniques ou de hautes fréquences. À mesure que la relation entre les différents matériaux évolue, nous reconnaissons le caractère changeant des techniques de jeu pour chaque instrument.

En fin de compte, la pièce peut être reconnue comme un symbole de la célébration de la vie dans toutes ses étapes. Nous naissons, nous grandissons, nous partageons, nous évoluons, et un jour il est temps de dire merci et au revoir. Mais en fin de compte, nous savons, nous sentons au plus profond de nous que nous sommes toujours ensemble.

ARNAU GRAN I ROMERO **CARTOGRAFIA D'UNA VEU DESDIBUIXADA**

Arnau Gran i Romero est né en Catalogne en 2001. Il étudie au Conservatoire de Gérone le piano, le violoncelle et le clavecin avant d'arriver au CRR de Paris en 2019 pour étudier la composition avec José Manuel López López.

En 2020, il entre à l'Université de Paris VIII où il passe la Licence de musicologie avec la spécialisation en composition assistée par ordinateur avec Alain Bonardi et Anne Sèdes. En 2022, il s'inscrit aussi à Paris VIII, en Master théorie et pratiques de la musique en se spécialisant dans la musique électroacoustique. Cette même année, il intègre le Conservatoire de Paris dans les classes de composition de Gérard Pesson, et de Luis Naón, Yan Maresz et Grégoire Lorieux pour les cours de nouvelles technologies.

Au cours de ces années, il a composé pour une grande variété d'ensembles tels que l'Ensemble intercontemporain, l'Itinéraire, l'Ensemble Cairn, TM+, Sinkro, MG21, KDM, ...

En 2023, il a été lauréat par la maison des disques Petrichor-Records pour son œuvre *Sounds from an electric nature*.

Cartografia d'una Veu Desdibuixada est une composition pour soprano, saxophone ténor, accordéon et contrebasse qui s'inspire du poème graphique *Plànol* du poète catalan Joan Salvat-Papasseit.

Cette pièce cherche à réfléchir sur l'évolution et la disparition d'une langue, depuis sa combinaison progressive de phonèmes simples jusqu'à des structures complexes, puis sa granulation ultime de syntaxe et de sémantique jusqu'à son effacement complet. Le titre, qui se traduit par *Cartographie d'une Voix Brouillée*, encapsule l'essence de cette exploration, celle d'une musique qui cherche à cartographier un paysage linguistique qui s'évanouit.

La pièce utilise une gamme de séquences sonores différentes qui se juxtaposent, s'articulent et s'interpolent pour transmettre la nature changeante d'une langue en constante évolution. La musique, parfois éparse, joue avec les silences en tant que métaphores d'une langue éclipsée. À d'autres moments, la musique, énergique et chaotique, cherche à refléter la cacophonie de voix et de langues concurrentes dans le monde actuel.

Tout au long de l'œuvre, la granulation progressive de la syntaxe et de la sémantique du texte de Papasseit crée une atmosphère qui illustre la constante désintégration de la langue

au fil du temps. À mesure que la pièce progresse, les structures syntaxiques et sémantiques deviennent de plus en plus fragmentées, évoquant un sentiment de perte et de dépérissement qui tend au vide absolu.

En essence, *Cartografia d'una Veu Desdibuixada* est une œuvre qui invite l'auditeur·rice à considérer l'évolution d'une langue tout en bénéficiant du regard de Papasseit, mi-mélancolique, mi-critique, sur le processus de disparition de cette-ci.

IDA GRANDE KAURIN ***APRÈS LES INCENDIES***

Ida Grande Kaurin est une compositrice norvégienne née en 1994. Elle a commencé ses études à l'Académie norvégienne de musique en 2020 avec le professeur Asbjørn Schaathun. En troisième année de Licence, elle étudie actuellement dans le cadre des échanges Erasmus au Conservatoire de Paris avec les professeurs Frédéric Durieux, Yan Maresz, Luis Naon et Grégoire Lorieux.

Des flots de fumée menacent de raviver le paysage brûlé. L'odeur apaisante de l'eucalyptus a disparu. Je m'assieds, paralysée en respirant l'air inconnu.

Après les incendies, ceux de la nature, ceux dans lesquels vous êtes projetés, ceux dans votre tête, ce qui pousse dans les cendres pourrait toucher le ciel.

CHRISTIAAN WILLEMSE

DIVING

Christiaan Willemse est un compositeur Sud-Africain né en 1997. Après avoir reçu des prix de composition nationaux et internationaux alors qu'il était encore lycéen, il a débuté ses études à l'Universität Mozarteum à Salzbourg en 2016 avec Kurt Esterlann puis avec Johannes Maria Staud. Bénéficiaire en 2023 de la bourse Francis Burt Overseas, il étudie actuellement avec Frédéric Durieux au Conservatoire de Paris dans le cadre des échanges Erasmus. Sa musique a été interprétée par des ensembles renommés tels que l'ÆENM, l'Ensemble Zahir et les Métaboles.

Comme pour ma pièce *p_l_t_cs por soprano, clarinette et violoncelle*, je me suis à nouveau inspiré de la poétesse américaine Adrienne Rich (1929-2012), en particulier de la dernière strophe de son poème *Diving into the Wreck (Plonger dans l'épave)*.

[...]

*We are, I am, you are
by cowardice or courage
the one who find our way
back to this scene
carrying a knife, a camera
a book of myths
in which
our names do not appear.*

Malgré quelques moments durant lesquels le saxophone est quasi soliste, ma partition est bien écrite pour six instruments, désirant composer pour un groupe de musique de chambre dont l'énergie est partagée entre les six instrumentistes. Cette importance d'un groupe de musiciens qui œuvrent ensemble, est une référence au premier vers de la dernière strophe du poème où l'orateur réalise finalement que la mission, est un effort collectif « *We are, I am, you are* » ? Structurellement, la partition est composée de sections contenant des motifs contrastés qui sont organisés à partir d'un matériau de hauteurs tempérées et microtonales qui s'entrelacent progressivement.

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

LES RÉCITALS DE FIN D'ANNÉE

#ÉPREUVE_PUBLIQUE

10 mai – 1er juillet 2023

Conservatoire de Paris

Entrée libre sans réservation

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

#OLC

Ven. 19 mai 2023 à 19h

Conservatoire de Paris

Salle Rémy-Pflimlin

Entrée libre sans réservation

PRIX DE DIRECTION D'ORCHESTRE / FÉLIX BÉNATI

#OLC

Mar. 30 mai 2023 à 20h

Philharmonie - Cité de la musique

Salle des concerts

Entrée libre sans 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**