

COLLOQUE UNSUK CHIN

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
SALON VINTEUIL

COLLOQUE UNSUK CHIN

UnsuK Chin, compositrice
Comité scientifique
Thomas Lacôte
Hae-Sun Kang
Jean-François Boukobza
Jonathan Cross
Arthur Macé, coordination

Figure majeure de la scène contemporaine internationale, la compositrice a pourtant fait l'objet de peu de publications musicologiques jusqu'à présent, et son œuvre reste encore peu connue en France, malgré le portrait programmé par le Festival d'Automne en 2015 et la récente création française de son Concerto pour orchestre par l'Orchestre de Paris.

Ce colloque se propose donc d'offrir, en présence de la compositrice, l'occasion d'explorations inédites et d'axes de de recherche diversifiés au sein d'un catalogue d'œuvres déjà vaste : approches analytiques et esthétiques, sources et héritages, liens avec la littérature, évolution stylistique, etc.

A major figure on the international contemporary music scene, Chin has nevertheless been the subject of few musicological publications to date, and her music remains little known in France, despite the focus on her work at the Paris Festival d'Automne in 2015 and the recent French premiere of her Concerto for Orchestra by the Orchestre de Paris.

In the presence of the composer, this conference offers the opportunity for new exploration and lines of research across an already vast catalogue of works: analytical and aesthetic approaches, sources and cultural heritage, links with literature, stylistic evolution, etc.

Lien de connexion (visioconférence) :

VENDREDI 3 FÉVRIER

14H - ACCUEIL / WELCOME TIME

14H15 - OUVERTURE / OPENING

14H30

*The Operatic Convention of Male Madness
and Alice in Wonderland*

Joy H. Calico (Vanderbilt University),

I propose a theory of operatic convention as analytical method for *Alice in Wonderland* (2007), with a focus on the convention of male madness. Several features have accrued to the mad scene convention over time, such as religious imagery, visual and auditory hallucinations, foreshadowing, a weakened physical state as corollary, vocal display, and formal deviation (see Mary Ann Smart regarding mad scenes for female characters), but the common denominator is that a character is not experiencing the reality of a given operatic world the way other characters do. Joseph N. Straus's work on sonified madness as a component of disability studies in modernist music presents three historical models for engaging madness, most often in the form of schizophrenia: religious, medical, and sociocultural. I use Straus's third category to read Scene 5, *A Mad Tea Party* as an exemplar of the tradition of male mad scenes that runs parallel to the better-known female version, particularly in modernist opera (Sherry Lee, Amanda Hsieh), and began with operatic treatments of Orlando furioso in the seventeenth century. A body of scholarship has begun to accrue to Scene 5, including Ji Yeon Lee's insightful reading of text-music relationships and George Haggett's analysis of pitch class spelling. My paper offers yet another point of entry into Scene 5 and situates it in relation to other male mad scenes of the twentieth and twenty-first centuries

Joy H. Calico is University Distinguished Professor of Musicology and German Studies and Cornelius Vanderbilt Professor of Music at Vanderbilt University (Nashville, TN USA). She is the author of two monographs - *Arnold Schoenberg's 'A Survivor from Warsaw'* in Postwar Europe (2014) and *Brecht at the Opera* (2008) - as well as numerous articles and book chapters. She is a past Editor-in-Chief of the *Journal of the American Musicological Society*, and in 2019 she was Gerstein Visiting Distinguished Professor at the Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies at the University of Toronto. She is a former board member of the American Musicological Society and the German Studies Association, and currently serves on the Nashville Opera Advisory Board as well as on the working team of the Black Opera Research Network (BORN).

15H

*Formidably Fearsome Females and the Grotesque
in Unsuik Chin's Alice in Wonderland*

Ji Yeon Lee (University of Houston)

Unsuik Chin's opera *Alice in Wonderland*, adapted from Lewis Carroll's novel, is full of enigmas, absurdity, and nonsense. One striking contradiction is the abundant physical and verbal violence despite the apparent fairy-tale context. This is most evident in the portrayals of women characters—Alice, the Queen, and the Cook—who, whether carelessly or enthusiastically, constantly threaten and persecute others around them. Scholars have noted this point as inherent in the original novel, which reflects British imperialist approach to their Victorian colonies. Just as the imperialist perceives the colonial Other as primitive, exotic, and dangerous, the monstrously matriarchal social order of Wonderland is a fantasy of transgression against the ideals of British society and culture. The paper focuses on this seeming contradiction

between the idealized maternal womanhood and the violent patriarchy enacted among the opera's female characters. For this purpose, I tap into the aesthetic concept of the grotesque—meaning a departure from norms, conventions, and familiarity—to illuminate how these formidably fearsome females are made so distinctively daunting in the opera's libretto. Specifically, I investigate how Chin and her co-librettist, David Henry Hwang, built and intensified the grotesque elements of the female characters, with an emphasis on Scene 2 (Pool of Tears; A Caucus-Race and A Long Tale), Scene 4 (Pig and Pepper), and Scene 6 (The Queen's Croquet-Ground). This exploration bares the harsh points of the characters' enigmatic words and actions beyond a simplified social understanding of the children's book context, thereby adding nuance to the opera's multiple interpretational layers.

Ji Yeon Lee is an assistant professor of music theory at the University of Houston. She studied at Seoul National University and the University of Munich, and received her Ph.D. from the City University of New York, Graduate Center. Her primary research focus is analysis of opera from the Romantic to the present era, and East-Asian composers. Her publications include *Climax Structure in Verismo Opera* and *Rotational Principle as Teleological Genesis in the "Annunciation of Death" Scene from Wagner's Die Walküre* (Music Theory Online), and *Decoding the Riddle: Unsuik Chin's Alice in Wonderland Tea-Party* in *Handbook on Women's Work in Music*.

PAUSE

16 H

*Xi de Unsuik Chin, la granulation temporelle
comme exploration de la matiere sonore*

Marin Escande (Université Paris-VIII/CNSMDP)

La pièce *Xi* (1998) pour ensemble et électronique a une place particulière dans le répertoire d'Unsuik Chin. Elle se démarque par son formalisme assumé, délaissant la poétique onirique qui traverse généralement son œuvre au profit d'une recherche plus fondamentale sur le son et les techniques électroacoustiques. Après *Parametastring* et *Allegro ma non troppo*, la compositrice se tourne de nouveau vers la musique mixte et les possibilités de l'informatique musicale. Réalisée en 1998 au sein du studio de l'université technique de Berlin, elle utilise la technique de granulation temporelle développée par Curtis Road dès les années 1970. Le titre *Xi* (grain, noyau) y fait directement référence. Comme les compositeurs spectraux avant elle, c'est bien le son et ses différents processus de transformation qui intéressent ici Chin. La granulation est le point de départ d'une réflexion conceptuelle sur la matière sonore et sa perception. Cette technique offre en effet à partir d'un même matériau (ici des sons instrumentaux) un panel riche de possibilités sonores que l'on retrouve tout au long de la pièce. La densité de la texture, la taille du grain ou encore son enveloppe sont autant de paramètres qui questionnent nos seuils de perception ; entre texture stochastique uniforme à travers laquelle se dessine un mouvement sonore plus large et écriture pointilliste virtuose au sein de laquelle les « grains » sont différenciés. Ce sont autant d'échelles de temps à partir desquelles Chin construit sa forme et réinvente son matériau. Plus de quarante ans après «...comment passe le temps...» de Karlheinz Stockhausen, Chin se penche à son tour sur cette approche liminale du son et la réactualise à travers la granulation temporelle. La pièce, en plus de révéler la rigueur

de son langage, fait apparaître une autre influence souvent peu mentionnée de sa musique à savoir celle de l'analyse du phénomène acoustique, du spectre et des techniques électroacoustiques.

Né en 1992 à Paris, Marin Escande est un compositeur et musicologue français. Formé au CNSMDP, il compose aussi bien de la musique instrumentale que de la musique électroacoustique. À travers diverses collaborations interdisciplinaires, il a développé un langage musical original en relation avec le paysage sonore, l'urbanisme et l'architecture. Sa musique a été récompensée par de nombreux prix et a été jouée à travers le monde. En plus de ses activités en tant que compositeur, Marin Escande a également rédigé une thèse à la Sorbonne sur le groupe d'avant-garde japonais, Jikken Kōbō (Atelier expérimental). Entre 2016 et 2018, il est sélectionné pour un programme de bourse à l'Université des Arts de Tokyo afin de poursuivre ses recherches sur la scène artistique japonaise. De retour à Paris, il enseigne la création sonore et l'histoire de la musique du XXe siècle à l'université (Paris 8, UCO, ATER –Université de Lille).

16H30

*Refracted chorales and Gagaku
in Unsuk Chin's Cello Concerto*

James Donaldson (University of Oxford),

This paper explores the interactions between the Chorale and Gagaku (in Japan, Aak in Korea) in the third movement of Chin's Cello Concerto (2008–2013). As is common in later-twentieth-century music, these references are traceable most readily over the course of the movement. Accordingly, using James Donaldson's adaption of the literary concept of isotopy (Donaldson 2021), which traces the kaleidoscopic interactions

of topics across larger-scale form, I show how the Concerto's movement is framed around a gradual transformation from the opening evocation of Gagaku to end with Lutheran-style Chorales. Specifically, the limited-pitch stepwise melody accompanied by a densely chromatic and slow-moving accompaniment (characteristics of Gagaku) gradually shifts to homophony, conventionally spaced seventh chords, and a regular meter (characteristics of Chorales). Despite certain similarities, the two topics differ in their associations with ritual: the Chorale with religion and Gagaku with the court. In treating Gagaku as a topic, this paper places Chin in the lineage of Takemitsu, Hosokawa, Stockhausen, Messiaen, and Britten (Utz 2021 [2014]) while a Chorale as the movement's apotheosis echoes similar processes in Ligeti's and Berg's Violin Concertos, a signaling of a position in the European mainstream. I end the paper by reflecting on the subject positions involved, a central concern of topic theory (Clarke 2005, Lowe 2014), questioning to what extent Chin's biographical context influences my approach and the role of Western avant-garde topics such as the Sound Mass, whose characteristics are close to Gagaku. Overall, this paper demonstrates how Chin's style negotiates complex referential terrain, while more broadly provides a case study of understanding interactions of simultaneously Western and non-Western references through the lens of topic theory, reflecting Everett's (2021) call for a semiotic "counter-framing".

James Donaldson is a music theorist whose interests centre on the theory and analysis of twentieth-century music, with articles published in *Twentieth-Century Music*, *Music Theory Online*, *Tempo*, and *Music Theory Spectrum*. His primary research adapts the principles of topic theory to music of the later twentieth century, focusing on the music of Thomas Adès and György Ligeti.

SAMEDI 4 FÉVRIER

He has further research interests in early Parisian surrealism and spectralism. He is currently a Lecturer at Magdalen College, Oxford.

PAUSE**17H30 - ENTRETIEN / INTERVIEW**

UnsuK Chin et Jérémie Szpirglas

10H30 - ACCUEIL / WELCOME TIME**11H**

Multi-layered process in UnsuK Chin's Graffiti (2013)

Chenyu Xiao (University of Leeds)

Graffiti is an art form that embraces artistic multiplicities. This aesthetic concept is embodied expressly in UnsuK Chin's description of her own work that bears the title of this art form: "My ensemble piece *Graffiti* can be likened to a palimpsest. The music is polydimensional and multi-layered ; one can hear allusions to a manifold of styles, which are juxtaposed in a kaleidoscopic manner". The current reception of *Graffiti* focuses primarily on the dialogue, juxtaposition, and superimposition between different musical styles. As I would like to argue, the polydimensionality of *Graffiti* also can be understood through the interpretation of different layers. This paper will mainly examine this through the aspect of rhythm in the first movement. First, analysing through the lens of classifying layers in the work, I demonstrate the way in which polydimensionality is represented in this work, primarily through the juxtaposition and superposition of layers, and how they influenced the musical form eventually. Second, I show that Chin's use of accentuation, rhythmic augmentation, and rhythmic series in *Graffiti* presents a complex constellation of temporalities, which form an intrinsic part of the contrapuntal design of the work.

Chenyu Xiao is a PhD student in Musicology at the University of Leeds. Her research focuses on twentieth-century and contemporary composers. Under the supervision of Professor Edward Venn and Dr Matthew Pritchard, she is investigating UnsuK Chin's concertos in the light of the notion of virtuosity and East-West musical dialogue. She obtained both her BA and MM degrees from Sichuan Conservatory of Music, China.

She received a Distinction Award for her master's thesis on the contrapuntal techniques in UnsuK Chin's *Graffiti*, which was published in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI).

11H30

Ritual and Variation in UnsuK Chin's Šu: Concerto for Sheng and Orchestra (2009)

Yayoi Uno Everett (City University of New York)

This paper focuses on the role of ritual and variation in Šu, UnsuK Chin's one-movement concerto for sheng (Chinese mouth organ) and orchestra from 2009. In Egyptian mythology, Šu is a symbol for air, a concept that refers to the sheng's articulations and extended techniques that cover a wide spectrum from pitch to noise. From a formal perspective, the variation principle in Šu encompasses timbral and textural shifts from pitched to non-pitched modes of articulation. It also includes temporal shifts that involve metrical compression and expansion. Both techniques contribute to Chin's deconstruction of the traditional concerto form. While the sheng and orchestral instruments participate in a contest where the latter acts as what Maris Gothóni calls "the soloist's shadow and echo" to form organically evolving textures, the irregular metrical framework generates temporal ruptures that resist traditional forms of development. From a cross-cultural perspective as it relates to folkloristic ritual, I argue that the concerto's rhythmic and energetic features correlate with those associated with Korean samulnori drumming. I also situate Chin's compositional aesthetics and her transcultural identity within the globalized terrain of contemporary music of the twenty-first century and, more specifically, in reference to music by other notable composers of East Asian heritage.

Yayoi Uno Everett is Professor of Music at City University of New York (Hunter College/The Graduate Center) and has previously taught at University of Illinois at Chicago, Emory University, University of Illinois at Champaign-Urbana, and University of Colorado at Boulder. Her research focuses on the analysis of postwar art music, film, and opera from the perspectives of semiotics, multimedia theories, cultural studies, and East Asian aesthetics. She is currently co-editing a volume entitled *Opera in Flux: Staging, Identity, Narrative* (under contract with Michigan University Press) and her publications include *Reconfiguring Myth and Narrative in Contemporary Opera* (2015), *The Music of Louis Andriessen* (2006), and *Locating East Asia in Western Art Music* (2004). She is a recipient of fellowships from Bogliasco Foundation, Japan Foundation, Association of Asian Studies, Emory's Fox Center for Humanistic Inquiry, and National Endowment for Humanities.

PAUSE

13H30

UnsuK Chin et la mondialisation : une relation complexe

Édouard Bozet (Université de Rennes)

Lorsque l'on parle de mondialisation aujourd'hui, on l'entend généralement comme un phénomène économique qui prend place principalement à partir de 1945 et dont les effets sont démultipliés depuis les années 1970 puis 1990. Le terme n'est que rarement associé à l'art, et encore moins souvent à la musique, qui échappe aux spéculations du marché. Pourtant, certains compositeurs, notamment d'Asie de l'Est, incitent – par leur origine bien sûr, mais aussi leur parcours, leur discours et leur musique – à s'interroger sur l'incidence qu'a pu avoir la mondialisation sur leur esthétique : mélange d'influences, références à un matériau

musical ou artistique extra-européen, recherche d'universalité, attrait pour certaines techniques postmodernes d'emprunt, de collage...mais aussi, presque paradoxalement, polarisation autour de l'influence de grands noms ou de grandes institutions de la composition en Europe ou en Amérique du Nord. Après en avoir défini quelques traits, c'est à la lumière de cette problématique que cette intervention se propose d'examiner le parcours d'Unsuik Chin en vis-à-vis de celui d'autres compositeurs : Tan Dun par exemple, compositeur chinois né en 1957 dont le discours et la production intègrent très largement le phénomène de mondialisation. Malgré l'évidente prise de distance de la compositrice avec ses origines coréennes – elle refuse d'adosser sa musique à des qualificatifs de nationalité – et étant donné la difficulté de la rattacher à un courant esthétique déterminé, la piste d'une esthétique « de la mondialisation » – ou du moins liée à elle – semble pouvoir se profiler en filigrane. Cette piste permettrait d'éviter le double écueil qui consisterait d'une part à réduire Unsuik Chin à sa coréanité ou à sa filiation avec Ligeti et d'autre part à la considérer comme un hapax esthétique.

Édouard Bozet est doctorant contractuel à l'Université Rennes 2, où il travaille sur l'interaction entre esthétique et mondialisation en musique contemporaine sous la direction d'Antoine Bonnet. Après des études de musicologie à la Sorbonne, il entre au CNSMD de Paris dans les classes d'analyse de Michaël Lévinas et d'esthétique de Christian Accaoui, dont il sort avec deux Prix mention Très Bien. Il y étudie simultanément l'écriture auprès d'Olivier Trachier et la direction d'orchestre avec George Pehlivanian. Il est également titulaire d'un Master de l'Université Paris-Sorbonne, obtenu sous la direction de Jean-Pierre Bartoli. Premier nommé à l'agrégation en 2020, il est chargé de cours à l'Université Rennes 2 depuis 2021, en écriture, en analyse et en esthétique musicale.

14 H

Trois perspectives analytiques sur les Études pour piano d'Unsuik Chin

Claire Fraysse, Mattéo Plassard et Jude Famchon (CNSMDP)

1. Ancrées dans une démarche tant créative que réflexive, les six premières *Études pour piano* d'Unsuik Chin se placent dans le sillage de celles de Ligeti, initiées en 1985. Véritables postulats d'une écriture pianistique contemporaine, elles ne se limitent nullement à un aspect didactique. Entre études de geste et études de composition, ces pièces donnent à entendre la synthèse des influences diverses dont se nourrit Unsuik Chin, mais peuvent également être perçues comme un art poétique kaléidoscopique, révélant des problématiques compositionnelles propres à la compositrice. Il s'agira donc, dans une perspective transversale, de comprendre comment Unsuik Chin s'inscrit dans une tradition de l'étude pour piano remontant au XVIIIe siècle, tout en réinventant ce genre au prisme de sa propre sensibilité.

2. La 2e *Étude pour piano* d'Unsuik Chin, composée en 1995, est une œuvre où la conduite de l'écoute est régie par des processus. En s'intéressant d'abord à la forme globale de l'œuvre puis au détail de chaque section, il s'agira d'analyser afin de mieux comprendre comment la compositrice structure sa pensée. L'analyse de l'œuvre sera guidée par diverses thématiques telles que la densification, l'utilisation de la gamme par ton, ou encore par des jeux d'imitation ou de temporalité.

3. Seule étude sur les six *Études pour piano* d'Unsuik Chin dont le titre désigne une technique de musique électroacoustique, l'étude n°6, *Grains*, est écrite en 2000, commandée par le Royal Festival Hall (Londres) à l'occasion du soixante-

quinzième anniversaire de Pierre Boulez. D'un langage harmonique coloré propre à Chin, cette étude se construit d'une manière organique, tout en rendant hommage à Boulez par des éléments vifs et détaillés, caractéristiques de son style compositionnel. Cette analyse propose une approche axée sur les références de *Grains* à la musique électroacoustique, et explore les relations de symétrie, de développement et la finesse des variantes dans cette pièce qui clôt la première moitié des *Études*.

Claire Fraysse est étudiante en classe d'esthétique et d'analyse au CNSMDP. Doctorante contractuelle chargée de cours à Sorbonne Université, normalienne (Ulm) et agrégée de musique, elle se spécialise dans le champ des musiques populaires anglo-américaines et complète sa formation théorique par la pratique du chant lyrique et du violoncelle. Mattéo Plassard commence ses études musicales au CRR de Lyon en trompette puis complète son apprentissage par la formation musicale, l'écriture, la percussion et la composition. Il intègre en 2022 le CNSMDP en écriture et en analyse. Il se destine à une carrière de compositeur. Jude Famchon est étudiante au CNSMDP en écriture et en musicologie et analyse, ainsi qu'au CRR de Paris en Histoire de la musique. Elle s'intéresse à l'analyse des œuvres musicales sous l'angle de la perception et de la psychologie narrative. En parallèle, elle poursuit ses études de piano, d'accompagnement au piano et d'orgue.

15H15

Ad parnassum... ab initio :

The First Performers of Unsuk Chin's Piano Etudes Speak

Andrew Zhou (Cornell University)

In the past two decades, Unsuk Chin's etudes for piano have become a fixture in the canon of

contemporary music, and arguably in the piano repertoire as a whole. They have also become infamous for their fearsome difficulties. Yet, the origins of these etudes, in particular the first three to be composed—"Sequenzen", "Scherzo ad libitum", and "Scalen"—and their first performers, have remained shrouded in obscurity. Initially composed in 1995, these three etudes took their present forms when they were revised in 2003. By contextualizing an analysis of the 1995 and 2003 versions, as well as the circumstances of their composition and first performance, I recover an undocumented history of these works from both the composition desk and piano bench, exploring the interactions of Chin's compositional aims and performer responses. I analyze the revisions in light of Chin's stated models as well as the event-work duality, arguing that, similar to Liszt's Transcendental Etudes, the revised versions move the etudes from the virtuosic, event-based tradition toward the work-based model, which prioritizes compositional coherency and lasting legacy based on re-performance. Bearing in mind that transcendence of the interpreter's physical boundaries is central to Chin's aesthetic goals in these etudes, performer narratives offer exceptional critical insight into the ways in which these works are received and virtuosity is embodied. Combining my experiences performing these etudes with interviews of the pianists who commissioned and performed them in their original and revised versions, I aim to re-center the affective agency of the performer or, to use Chin's tongue-in-cheek term, the "victim" of these etudes.

American-Canadian pianist and scholar Andrew Zhou is the second-prize laureate at the tenth Concours International de Piano d'Orleans, garnering four special awards, and has collaborated closely with today's leading composers, including Unsuk Chin and Matthias Pintscher. He has received grants from the Arts Council of Ireland, the Galaxie-y Funds, and the Fromm Foundation. He currently teaches piano and chamber music at Cornell University and

serves on the Diversity Steering Committee and team of Contemporary Leaders for the Lucerne Festival. Mr. Zhou gave the Austrian premiere of Unsuk Chin's Double Concerto and has performed her etudes as well as ensemble works in concerts on numerous occasions. He also premiered a new work by Doyoon Kim, commissioned for him by Ms. Chin, on the occasion of Isang Yun's centenary, in Tongyeong, Korea. He received his D.M.A. from Cornell University, with a dissertation on the etudes of Chin, Dusapin, and Abrahamsen from performer and affect-based perspectives, as well as degrees with distinction from Stanford University and New England Conservatory. His most recent album *Presences Lointaines* (Solstice) features rarities spanning 300 years of French keyboard music.

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

JOURNÉE D'ÉTUDES DOCTORALES #3

#RECHERCHE

Mar. 14 février 2023 à 10h

Conservatoire de Paris

Salon Vinteuil

Entrée libre sans réservation

JOURNÉE YVONNE LORIOD

#RECHERCHE

Jeu. 30 mars 2023 à 9h30

Conservatoire de Paris

Salon Vinteuil

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**