

ATELIER DE COMPOSITION N° 1 AVEC L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2023
19H ESPACE MAURICE-FLEURET

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

E N S E M B L E
- I N T E R -
· C O N T E M ·
- P O R A I N -

ATELIER DE COMPOSITION N° 1 AVEC L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

Ensemble intercontemporain
Nicolò Umberto Foron,
direction

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

Solistes de l'Ensemble
NEXT – Artist Diploma
(Interprétation – Création)

Étudiant-es du département
des disciplines
instrumentales classiques et
contemporaines

Frédéric Durieux, Stefano
Gervasoni et Gérard Pesson,
professeurs de composition
Hae Sun Kang, professeur
référente (répertoire
contemporain, interprétation
et création)

Coproduction Ensemble
intercontemporain,
Conservatoire de Paris

Depuis plusieurs années, les solistes de l'Ensemble intercontemporain mènent un travail pédagogique approfondi avec les étudiant-es des classes de composition et d'interprétation du Conservatoire de Paris. Une mission qui fait partie de l'ADN de l'Ensemble depuis sa fondation en 1976. Ces concerts présentent plusieurs créations de jeunes compositeur-rices, interprétées conjointement par les solistes de l'Ensemble et les étudiant-es musicien-nes du Conservatoire. L'opportunité de découvrir les créateur-rices mais aussi les interprètes de demain.

BRENDAN CHAMPEAUX

Poem Code pour clarinette basse, accordéon
microtonal, percussion et guitare électrique (15')

Martin Adámek, clarinette basse
Julia Sinoimeri, accordéon microtonal XAMP®**
Aurélien Gignoux, percussion
Vincent Desille, guitare électrique*

SALVATORE SCIARRINO

Lo spazio inverso pour ensemble (7')

Andrea Vecchiato, flûte
Takahiro Katayama, clarinette
Arzhel Rouxel, célesta
Akari Sato, violon*
Yi Zhou, violoncelle

YUKI NAKAHASHI

Marginalia pour ensemble, création mondiale (14')

Sophie Cherrier, flûte

Takahiro Katayama, clarinette

Miho Kiyokawa, saxophone

Paul Riveaux, basson

Jean-Christophe Vervoitte, cor

Théo Lampérier, percussion *

Nanami Okuda, piano

Clara Barbier Serrano, soprano

Akari Sato, violon *

Renaud Déjardin, violoncelle

Alexandre Teyssonnière, contrebasse *

DILAY DOĞANAY

Lost burdens pour huit instruments (6')

Martin Adámek, clarinette basse

Alessandro Malagnino, saxophone soprano

Aurélien Gignoux, percussion

Arzhel Rouxel, piano

Akari Sato, violon *

Sengyun Kim, alto

Renaud Déjardin, violoncelle

Alexandre Teyssonnière, contrebasse *

PIERRE BOULEZ

Dérive 1 pour six instruments (6')

Andrea Vecchiato, flûte

Takahiro Katayama, clarinette

Théo Lampérier, vibraphone*

Nanami Okuda, piano

Akari Sato, violon*

Yi Zhou, violoncelle

* accompagnent les étudiant-es de l'Ensemble NEXT

** conception Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty

NICOLÒ UMBERTO FORON DIRECTION

Nicolò Umberto Foron est lauréat du 1er Prix du Concours international de direction des Jeunes Musicales Bucarest 2021. Il est sélectionné dans le cadre du programme de mentorat des chefs de Peter Eötvös en 2022, ainsi que comme chef assistant au festival de Tanglewood. Cette année, il a remporté le prestigieux concours de direction Donatella Flick, ainsi que le Prix Deutschlandfunk pour jeunes artistes.

Découvert à un âge précoce, le jeune chef d'orchestre, pianiste et compositeur germano-italien de 25 ans a toujours été apprécié pour ses programmes de concerts riches et variés et ses répétitions efficaces. Au cours de ses années de formation il a acquis une très ample expérience dans un vaste répertoire de musique symphonique, d'opéra et de musique contemporaine.

Il est né en 1998 à Gênes, en Italie, dans une famille de musiciens. Son premier instrument a été le piano ; à l'âge de 9 ans il suit les cours de Karl-Heinz Kämmerling à l'Université de Hanovre, puis à 14 ans ceux d'Anatol Ugorski.

À côté du piano il s'est également lancé dans la direction d'orchestre. Découvert à l'âge de 10 ans par Jorma Panula, Nicolò a appris auprès de lui la direction d'orchestre au cours des années suivantes. À 15 ans il devient l'assistant de Lorin Maazel ; à la suite de quoi il est invité par

Bernhard Haitink pour participer à sa masterclass au Festival de Lucerne. À 16 ans Nicolò commence des études de direction d'orchestre au Conservatoire d'Amsterdam, puis au Royal College of Music et à la Royal Academy de Londres.

Il est invité par Peter Eötvös au Budapest Music Center. Malgré son jeune âge, il a l'opportunité de travailler avec des orchestres de renom tels que le Netherlands Philharmonic Orchestra, le Symfonieorkest Vlaanderen, le Het Residentie Orkest, le Sinfonia Rotterdam, le NDR Elbphilharmonie Orchestra et le London Symphony Orchestra. Il a eu la joie d'enregistrer la 7e *Symphonie* de Beethoven pour le Royal College dans les célèbres Studios Abbey Road de Londres.

Nicolò a été l'assistant de Riccardo Muti pour ses *Nozze di Figaro*, et a obtenu l'honneur insigne de diriger la représentation de clôture à Ravenne. Il a dirigé au Opera Forward Festival, au Grachtenfestival, au National Opera et à l'Academy of Theater and Dance d'Amsterdam.

En 2021 il a fait ses débuts avec le North-Netherlands-Orchestra en dirigeant la première mondiale du *Concerto pour violoncelle* de Jan Peter de Graaff au De Oosterpoort de Groningue, au Muziekgebouw d'Amsterdam et au TivoliVredenburg d'Utrecht. Le concert sera gravé sur CD.

À l'été 2021, il a fait ses débuts au Highclere Castle Festival et au Newbury Spring Festival. À la fin de cette même année il donnera des concerts à la Frauenkirche de Dresde et au Conservatoire de Dresde, et il dirigera pour la première fois le concert de Noël de la St. James's Church de Piccadilly, à Londres.

Nicolò se produit fréquemment en tant que pianiste de concert avec sa sœur cadette, la violoniste Mira Marie Foron. Il est lauréat de nombreux prix au nombre desquels ceux du Het Kersjes Fonds for the National Master of Orchestral Conducting, de la Miele Foundation ou de la Talent Unlimited Foundation, il a obtenu le Reintamm Award, le Kathleen Trust Award, le Elie Dangoor Award, ainsi que la bourse d'études du Jonathan Freeman-Attwood Bicentenary, et est soutenu par le Prins Bernhard Cultuurfonds et par le DAAD ainsi que par le Deutsche Dirigentenforum et la « ZEIT-Foundation » Gerd and Ebelin Bucerius de la Deutsche Stiftung Musikleben.

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l'appui de Michel Guy (alors secrétaire d'État à la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman, l'Ensemble intercontemporain se consacre à la musique du XXe siècle à aujourd'hui.

Les 31 musicien·nes solistes qui le composent sont placés sous la direction de Pierre Bleuse. Unis par une même passion pour la création, ils participent à l'exploration de nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeurs, auxquels des commandes de nouvelles œuvres sont passées chaque année.

Ce cheminement créatif se nourrit d'inventions et de rencontres avec d'autres formes d'expression artistique : danse, théâtre, vidéo, arts plastiques, etc.

L'Ensemble développe également des projets intégrant les nouvelles technologies (informatique musicale, multimédia, techniques de spatialisation, etc.) pour certains en collaboration avec l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique).

Les activités de formation des jeunes interprètes et compositeurs, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions culturelles à destination du public traduisent un engagement toujours renouvelé en matière de transmission.

En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l'Ensemble intercontemporain se produit en France et à l'étranger où il est régulièrement invité par de grandes salles et festivals internationaux.

Financé par le ministère de la Culture, l'Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris.

En 2022, il est lauréat du prestigieux Polar Music Prize.

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.

BRENDAN CHAMPEAUX **POEM CODE**

Brendan Champeaux aborde le son et l'écoute comme une expérience physique, explorant spécialement les liens entre matériau acoustique, forme musicale, espace, volumes et architecture. Il s'attache à créer des situations singulières où le corps du son, ses sources et son rayonnement véhiculent du sens musical.

Il étudie la composition avec Jean-Luc Hervé, Gérard Pesson et Franck Bedrossian au Conservatoire de Paris et à l'Université de Graz (KUG), ainsi que les nouvelles technologies appliquées à la composition avec Yan Maresz, Luis Naon et Grégoire Lorieux. Sa formation au Conservatoire de Paris se complète de 6 premiers prix du Conservatoire — harmonie, contrepoint renaissance, écriture du XXe siècle, analyse théorique et appliquée, orchestration, improvisation.

Sa formation en clarinette classique le conduit à intégrer dans sa musique un fort aspect instrumental, amenant dans la composition des éléments directement issus de sa propre expérience de la production sonore. Il travaille avec la poétesse américaine Susan Howe (née en 1937) en 2022, où il écrit *Periscope* pour les vingt ans de l'ensemble vocal EXAUDI (diffusé sur BBC Radio 3), et en 2023–2024 autour d'un projet d'opéra. Il collabore également avec l'Ensemble intercontemporain, Cairn, Les Cris de Paris, TM+, l'Orchestre de Picardie (France), Schallfeld (Autriche), Jérôme

Voisin ou l'organiste Thomas Lacôte ; dans des lieux tels que Kings Place (Londres), la Philharmonie de Paris, le Festival de Royaumont. Les projets futurs incluent des collaborations avec Ictus et Klangforum Wien.

Le *Poem Code* est un système d'encryptage de textes, dont la clé est un poème, convenu entre l'émetteur et le récepteur. Par cette méthode, un écrit poétique est détourné de son propos initial ; il sert à transmettre un message avec lequel il n'a *a priori* aucun rapport, et s'y retrouve mystérieusement associé.

J'aime voir cette union comme une étrange télépathie entre l'encrypteur, le décodeur et l'auteur du poème, qui forment une communauté fortuite se parlant à travers le temps, dans un langage qu'ils sont les seuls à comprendre.

Lire, écouter, déceler des motifs, des figures à combiner, à mélanger, recombiner, superposer – chercher des connexions entre les lignes, comme des indices, des signaux, des échos souterrains dans l'enchevêtrement du texte – mêler la logique à l'irrationnel, l'instantané poétique – sont autant d'attitudes qui ont guidé l'écriture de cette pièce, menée comme une énigme à déchiffrer.

SALVATORE SCIARRINO

LO SPAZIO INVERSO

Compositeur italien né en 1947 à Palerme, Salvatore Sciarrino est un musicien essentiellement autodidacte, qui bénéficie des conseils de direction d'Antonio Titone. Dès 1962, ses premières pièces sont jouées aux troisièmes « Settimane internazionali di nuova musica » de Palerme. Il reçoit ensuite un enseignement académique avec Turi Belfiore (1964) et s'initie à la musique électronique avec Franco Evangelisti à Rome en 1969. Personnalité libre, il forge un style et un son originaux, s'attache aux micro-variations de structures sonores constituées de timbres recherchés et de souffle et s'appuie sur la raréfaction des événements sonores. La voix occupe une place majeure dans sa production et il façonne les textes de ses œuvres vocales selon ses besoins poétiques, musicaux et dramaturgiques (*Lohengrin* 1982, *Macbeth* 2002, *Da gelo a gelo* 2006). Il n'hésite pas à employer des effectifs gigantesques (*La bocca, i piedi, il suono*, 1997, pour quatre saxophones alto et cent saxophones en mouvement) et exploite la virtuosité et la rapidité d'exécution pour explorer un nouveau monde sonore (*Première sonate pour piano*, 1976). Il élabore aussi un monde sonore presque transparent, raréfié et proche du silence (ou du « son zéro » qui, pour le compositeur, est déjà musique), d'une multitude de sons microscopiques, réduit à l'essentiel. Les titres de certaines de ses œuvres sont éloquentes à cet égard : *Esplorazione del bianco* (1986), *Cantare con silenzio* (1999). Son oeuvre lui a

valu de nombreux prix, dont le Prix de la Société internationale de musique contemporaine (1971 et 1974), le Prix international Feltrinelli (2003), le Premio Frontiera della Conoscenza per la musica (2011) de la Fondation BBVA, le Lion d'or de la Biennale de musique de Venise pour l'ensemble de sa carrière en 2016. Également pédagogue, Salvatore Sciarrino a enseigné aux conservatoires de Milan, Pérouse et Florence et animé de nombreuses masterclasses.

Composition : 1985 / Dédicace : à Claudio Ambrosini / Création : le 23 septembre 1985 à la Biennale de Venise par l'Ensemble Ex Novo dirigé par Claudio Ambrosini. / Effectif : flûte, clarinette, violon, violoncelle, célesta / Éditeur : Ricordi

Une fois le rythme aboli, le mouvement est créé à partir de la gravitation polyphonique comme celui des étoiles dans le ciel ou comme le profil des montagnes à l'horizon. Dans le désert, les traits physiologiques apparaissent comme des silhouettes : des îlots de sons esquissent des mers de silence. À l'intérieur de ce silence, nous trouvons les sons de notre corps, nous les reconnaissons comme notre moi primitif et entendons les plus petites tensions des intervalles comme des feu-follets qui – dépourvus de toute émotion – s'allument comme des gestes dans le noir. Notre esprit est assez généreux pour accepter cette musique terriblement fragile. La musique n'est plus pour endormir les masses, mais pour éveiller des réalisations au moment où le silence est tombé en nous-mêmes.

Salvatore Sciarrino
(Traduction : N. Pascal), SMCQ

YUKI NAKAHASHI **MARGINALIA**

Né au Japon en 1995, Yuki Nakahashi a étudié la composition avec Ichiro Nodaira à l'Université des Arts de Tokyo où il a obtenu un Master de composition. Depuis 2020, Il poursuit ses études au Conservatoire de Paris avec Stefano Gervasoni, Luis Naón, Yan Marez et Grégoire Lorieux.

Nakahashi puise souvent son inspiration dans les voix et les gestes des animaux tels que les baleines, les vaches, les chats, et autres. Il choisit des matériaux délicats et les combine de manière libre pour créer une musique qui transcende la simple référence auditive, créant ainsi un contexte musical riche en ambiguïté et profondément évocateur.

Ses œuvres couvrent différents domaines tels que la musique vocale, instrumentale, mixte et électronique. Ses pièces ont été récompensées dans plusieurs concours de composition au Japon et à l'étranger. En 2022, il a remporté le 2e Prix, le Prix jeune public, le prix des étudiants, le Prix Nicati-de Luze du Concours international de Genève.

L'une de mes préoccupations en matière de composition consiste à chercher à établir des liens entre des éléments divers et à évaluer leurs points de divergence. Les conflits et les contrastes qui émergent entre ces éléments forment, à mes yeux, une sorte d'espace liminal dans lequel l'auditeur est situé, similaire à celui que l'on expérimente lors de la lecture d'un livre.

Lorsque j'ai composé cette pièce, mon esprit était particulièrement absorbé par le paysage sonore que je percevais en marchant dans la forêt. C'était un paysage complexe : le bruit des feuilles qui se frottent, les chants d'oiseaux engendrant des polyphonies rythmiques, le tintement lointain des cloches de vache dont la source demeurait indéterminée. Mon intention n'était pas de reproduire ce paysage de manière littérale, mais plutôt de m'inspirer de cette harmonie miraculeuse, véritable essence de la nature, pour structurer cette pièce.

DILAY DOĞANAY **LOST BURDENS**

Née à Izmir, en Turquie, en 1999, Dilay Doğanay est une compositrice dont le travail est motivé par une exploration de la théâtralité du son et des formes de communication à la fois implicites et explicites. Ses compositions, souvent inspirées par le langage et divers modes d'expression verbale, intègrent parfois des textes originaux dont elle est l'auteure.

Elle a poursuivi ses études de composition à Izmir sous la direction de ses mentors, Mehmet Can Özer et Füsün Köksal. Actuellement, Dilay Doğanay poursuit sa formation en tant qu'étudiante en Master auprès de Franck Bedrossian à l'Université de musique et des arts du spectacle de Graz. En outre, elle participe actuellement à un programme d'échange au Conservatoire de Paris en tant qu'étudiante de Frédéric Durieux.

Tout au long de son parcours académique et artistique, Dilay Doğanay a participé activement à des séminaires, des masterclasses et des cours dirigés par des personnalités du monde de la musique contemporaine, notamment Beat Furrer, Mark Andre, Chaya Czernowin, Pierluigi Billone, Alberto Posadas, Carola Bauckholt, Lisa Streich, Clara Iannotta, Oscar Bianchi, Sarah Nemtsov et Marco Stroppa.

Ses compositions ont été interprétées par divers ensembles, tels que RIOT, Schallfeld Ensemble, IEMA et handwerk, Neue Vocalsolisten Stuttgart, dans diverses régions géographiques, notamment en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Ukraine, en Suisse, en Colombie et aux Pays-Bas.

Chacun pleure un peu les fardeaux qu'il a perdu sur la route. La pièce se concentre sur les possibilités sonores du bois et du métal, ainsi que sur leurs relations et leurs résonances, en tenant compte de la qualité rythmique des objets sonores individuels, variés et positionnés les uns après les autres.

PIERRE BOULEZ **DÉRIVE 1**

Pierre Boulez (1925–2016) est l'une des personnalités les plus influentes de la scène musicale internationale. Chef d'orchestre, compositeur, analyste mais aussi administrateur, il fonde des institutions parmi les plus marquantes du paysage musical français, tournées vers la recherche, la diffusion et la pédagogie, dont l'Ircam, l'Ensemble intercontemporain et la Cité de la musique.

Son influence marque aussi la création artistique des XXe et XXIe siècles. Pédagogue reconnu, il donne de nombreux cours, notamment au Collège de France et à Darmstadt. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, on peut citer *Le Marteau sans maître* (1954), *Rituel* (1975), *Répons* (1981) ou *Pli selon pli* (1962).

Composition : 1984 / Dédicace : pour William Glock / Création : le 8 juin 1984 à Londres par le London Sinfonietta dirigé par Olivier Knussen. / Effectif : flûte, clarinette en la, violon, violoncelle, vibraphone, piano / Éditeur : Universal Edition

« Je prends quelquefois un fragment d'une œuvre aboutie, explique Pierre Boulez, mais un fragment qui n'a pas été utilisé, ou qui ne l'a été que très sommairement, et je le greffe pour qu'il donne naissance à une autre plante. »

Lente et courte élégie pour six instruments, *Dérive* dévoile l'approche singulière de la composition musicale qui a toujours été celle de Pierre Boulez, par transplantations, refontes et développements successifs ou parallèles. Composée à partir d'une suite de six sons tirés de *Messagesquise* et qui avaient déjà nourri *Répons*, l'œuvre tire de ce modeste réservoir une suite de six accords inlassablement égrenés, accouplés et multipliés.

L'œuvre prend la forme d'une lente marche inexorable et incertaine, où de perpétuels groupes de petites notes se superposent, se croisent ou se répondent, rebondissant doucement sur un fond harmonique en tenues (entretenues souvent par des trilles), donnant ici et là naissance à de longues arabesques mélodiques.

Alain Galliani

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

CARTE BLANCHE AUX SOLISTES DE 3^E CYCLE SUPÉRIEUR – 2^E PARTIE

Mardi 5 décembre 2023 à 19h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sans réservation

L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE SOUS LA DIRECTION DE MARC COPPEY

Vendredi 8 décembre 2023 à 19h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sans réservation

ÉMERGENCES II TRANSMISSION ET CRÉATION

#OLC

Vendredi 19 janvier 2024 à 19h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sans réservation

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Stéphane Pallez, présidente

Émilie Delorme, directrice

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**