

DÉPARTEMENT
ÉCRITURE, COMPOSITION
ET DIRECTION D'ORCHESTRE

#CONCERT

CONCERT ÉLECTROACOUSTIQUE 1RE PARTIE

VENDREDI 1ER MARS 2024
19 H ESPACE MAURICE-FLEURET

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

CONCERT ÉLECTROACOUSTIQUE 1/2

Équipe pédagogique

Frédéric Durieux,
Stefano Gervasoni,
Gérard Pesson, professeurs
de composition
Yan Maresz, Luis Naón,
professeurs
Grégoire Lorieux, professeur
associé
Classes de nouvelles
technologies

Équipe technique

Jean-Marc Lyzwa, Sébastien
Tondo, ingénieurs du son
Martin Garnault, assistant
son
Malena Fouillou,
Jacques Warnier, régie
informatique

Les œuvres mixtes et électroniques sont une composante importante de la production des jeunes compositeur·rices du Conservatoire. Dans la classe de composition et nouvelles technologies, la diversité esthétique et la liberté de ton se traduisent par une palette extrêmement riche des musiques réalisées tout au long de la scolarité par les étudiant·es compositeur·rices. Depuis plus de dix ans, la production des étudiant·es dans ce domaine les a conduits à explorer de nouveaux horizons pour la création, tout en s'appropriant les outils de l'informatique musicale. Inaugurée à la fin des années 1960, la classe s'est orientée, au contact des autres disciplines du Conservatoire, vers une tendance particulière, fortement imprégnée de l'idée d'une écriture du son. C'est sûrement par cette singularité, reliant électronique et mixité au sonore et au contrôle, qu'elle se distingue dans le panorama européen de la jeune création.

MANUEL HIDALGO NAVAS

They all waited in silence d'après la nouvelle
de Leonid Andreiev *The resurrection of the dead*,
pour 4 chanteurs et 4 synthétiseurs (20')

Alice Marzuola, soprano*
Anémone Robic, mezzo-soprano
Alexandre Jamar, ténor
Louis Lesecq, baryton
Arzhel Rouxhel, Nanami Okuda, François Longo,
Nathan Rollez*, synthétiseurs
Polina Lebedieva, direction

FÉLIX ROTH

Traversées, création mondiale (5')

DACHAN KIM

Attaques composées, création mondiale (5')

SOPHIA CHAMBON

Chhhhhht, création mondiale (5')

MIKEL ITURREGI

Baso Itsuek pour accordéon et électronique (10')

MAURICE RAVEL

Ronsard à son âme pour voix et piano
(arrangement de Mikel Iturregi et Alice Ouary) (2')

Alice Ouary, accordéon

SIMON DEFROMONT

Intérieur de l'oiseau mécanique, création mondiale (5')

GUILHERME DE ALMEIDA

L'autopsie d'un repli, création mondiale (11')

* accompagnent les étudiant-es du Conservatoire de Paris

MANUEL HIDALGO NAVAS **THEY ALL WAITED IN SILENCE**

Manuel Hidalgo Navas est un compositeur qui aborde le son comme un objet acoustique abstrait, agissant sur notre manière d'écouter. Il explore les limites de l'écoute, de l'attente, et le relief du son dans l'espace acoustique ; et il cherche à susciter des situations où la présence du sonore porte une véritable signification musicale. Sa musique englobe des œuvres de concert pour ensemble vocal ou instrumental, orchestre ou solistes ; ainsi que des installations sonores où l'auditeur est au centre d'une expérience quasi architecturale du son.

La musique de Manuel Hidalgo Navas a été interprétée par des musiciens tels que Neue Vocalsolisten Stuttgart, SWR Symphonieorchester, Ensemble recherche, Ensemble intercontemporain, Christine Chapman (Ensemble Musikfabrik), ou Divertimento Ensemble ; dans des cadres comme La Biennale di Venezia, le Festival de Royaumont, ou prochainement MaerzMusik.

Il débute la musique avec l'alto, et étudie la composition à Musikene avec Gabriel Erkoreka et Ramon Lazkano, puis avec Gérard Pesson au Conservatoire de Paris, où il pratique également la composition électroacoustique avec Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux. Actuellement il réside à Vienne, où il travaille avec Clara Iannotta à l'Université MDW. Il est lauréat du concours Colegio de España – INAEM (2022).

They all waited in silence est une phrase extraite de la nouvelle *La résurrection des morts* de Leonid Andreiev. Dans ce texte, Andreiev décrit minutieusement une ville habitée par des gens qui attendent l'arrivée du « dernier jour » : toutes les personnes se préparent, s'habillent, décorent leur maison, leur rues. Même les machines, les horloges, les voitures s'arrêtent, et toutes les énergies et les forces se concentrent en attendant ce jour.

Andreiev narre le temps qui passe pendant qu'absolument tous les êtres attendent. À la base de *They all waited in silence*, il y a l'attente et la prise de conscience du temps vécu par le biais de l'écoute. Les musiciens sur scène n'incarnent pas les personnages d'Andreiev. Ils amènent le public, par les moyens abstraits du son, dans cet état d'attente et d'expérience temporelle.

Voici le livret de *They all waited in silence* :

*Space still existed. Time still existed.
Already time no longer existed.*

*L'espace existait encore.
Le temps existait encore. Mais
déjà, le temps n'existait plus.*

*There was neither up nor down, neither
yesterday nor today, neither here nor
there. There was no more good or evil.*

*Il n'y avait déjà plus ni haut ni bas, ni
hier ni aujourd'hui, ni ici ni là-bas.*

*There was no more fury in the
eternal rumbling of the sea. The fire
had lost its fury and strength. The
flames no longer burnt, no longer
consumed. There was neither time
nor space, neither west nor east.*

*Il n'y avait plus de fureur dans les
grondements éternels de la mer. Le
feu avait perdu sa fureur et sa force.
Les flammes ne brûlaient plus, elles ne
consommaient plus. Il n'y avait plus ni
temps ni espace, ni occident ni orient.*

*All was silent. No one slept on
earth during that last blue night.
The heavens lit up with light. Along
with the light silence fell on earth.*

*Et tout se tut. Personne ne dormit
sur la terre durant cette dernière
nuit bleue. Les cieux s'illuminèrent
de lumière. En même temps que la
lumière, le silence se fit sur la terre.*

*The light and the silence
became infinite.*

La lumière et le silence devint infini.

*There was an infinite silence. The sea
was as flat as a mirror. There was not
a rustling, not a lapping, not a single
sound. All the voices were silent.*

*Il se fit un silence infini. La mer était
plate comme un miroir. Il n'y avait pas
un froissement, pas un clapotis, pas un
seul bruit. Toutes les voix se taisaient*

*All were waiting. Even the air
waited for each of its particles.
All waited in silence, admiring
the beauty of the earth.*

*Tous attendaient. Même l'air attendait
de chacune de ses particules.
Et tous attendaient en silence,
admirant la beauté de la terre.*

*Everyone was waiting. The
calm light shone quietly.*

*Tous attendaient. La calme lumière
resplendissait calmement.*

Leonid Andreiev : *The Resurrection of the Death* (extrait)
traduction : Jean-Charles Beaumont

FÉLIX ROTH **TRAVERSÉES**

Félix Roth, né en 1997 à Paris, est un musicien à la fois compositeur et corniste. Après avoir été formé au cor et dans les classes d'écriture au Conservatoire de Paris, il se tourne vers la composition tout d'abord 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.

Ses œuvres ont été jouées entre autres par l'Ensemble TM+ et l'Ensemble intercontemporain. Durant l'année 2023–2024, il est un des compositeur·rices en résidence du dispositif A.V.E.C. des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain.

La technologie nous offre au quotidien l'occasion de voyager dans plusieurs univers fictifs. Son utilisation croissante dans l'art nous permet des résultats inconcevables il y a encore peu d'années. C'est cette capacité presque illimitée à façonner un nouvel imaginaire sonore qui me fascine dans l'acousmatique.

Cette pièce se veut comme un détour, une traversée, pour tenter d'emmener l'auditeur·rice dans de nouvelles terres sonores, encore inexplorées. Plusieurs paysages défilent. Ils semblent être d'un autre monde, que l'on observerait à bord d'un vaisseau sans pilote. Cela ne pourrait jamais s'arrêter, et pourtant le temps humain, implacable et irréversible, nous rattrape encore...

DACHAN KIM **ATTAQUES COMPOSÉES**

Né en 1999, Dachan Kim a vécu en Corée du sud jusqu'à l'âge de 10 ans, période à laquelle il a déménagé à Stuttgart, en Allemagne. Il a commencé son éducation musicale par le piano et violon puis la composition en tant qu'étudiant collégien à la Musikhochschule de Stuttgart (HMDK) où il obtient son diplôme de 1er cycle (Bachelor) dans la classe de Marco Stroppa. Actuellement, il étudie la composition au Conservatoire de Paris dans la classe de Frédéric Durieux ainsi que les nouvelles technologies avec les professeurs Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux, dans le cadre des échanges Erasmus.

Dachan Kim a suivi les enseignements de Martin Schüttler, Carlo Forlivesi et Christof Löser, il a aussi bénéficié de cours et de masterclasses lors de différentes académies avec le Quatuor Diotima, Clara Iannotta, Mark Andre, Magnus Lindberg et Francesco Filidei. Toutes ces rencontres ont élargi et affermi ses connaissances ainsi que ses choix esthétiques.

Parallèlement à ses études, il a fondé l'Ensemble Pado, dont il assure la direction artistique et musicale. Avec cet ensemble, il a remporté le 3e Prix du Concours universitaire Felix Mendelssohn Bartholdy avec une de ses œuvres, *reb/ondes* pour ensemble. Ses œuvres ont été interprétées en Corée du Sud, en Allemagne, en France, en Italie et en Ukraine.

En escrime, l'attaque composée est une action tactique où un escrimeur exécute une série de mouvements ou d'actions distincts dans le but de tromper ou de déjouer la défense de l'adversaire. L'escrimeur utilise différentes feintes, changements de rythme et variations de la trajectoire de son arme pour créer des ouvertures dans la garde de l'adversaire et le pousser à commettre une erreur.

En transposant cette idée à la composition musicale, la pièce a été créée comme une étude sur les types d'attaques, les méthodes de décoration des attaques et les tromperies utilisées lors des attaques.

SOPHIA CHAMBON

CHHHHHHT

Sophia Chambon (2001) est une compositrice franco-finlandaise. Sophia entre en composition au département junior de l'Académie Sibelius à 16 ans, où elle fait sa licence en composition entre 2020 et 2023.

En ce moment elle est en Erasmus au Conservatoire de Paris dans la classe de Stefano Gervasoni. Sophia a bénéficié de nombreuses masterclasses, notamment avec Saariaho, Sciarrino, Andre, Iannotta, Mundry, Pauset et Lazkano. Elle est également pianiste et s'est tout particulièrement spécialisée en musique lied du XXe siècle ainsi que le lied de femmes compositrices.

*Chhhhhht,
Un chuchotement,
Du son,
Une caresse pour l'oreille,
La jouissance auditive,
Une tendresse amoureuse de la
matière sonore pour un tympan,
Presque tactile,
L'envie de la comprendre, de
l'explorer, l'envie d'y plonger,
Prêt à prendre le pas, prêt à
sauter, vers un tourbillon intri-
quant, inconnu, envoûtant,
Vers la liberté,
L'APPEL DU VIDE...*

*Il heurrte le fond, il crrrise, il brroit,
il rrronge, il crrrie, il déchirre, il
rrr, il crrr, il rrrcrrr, rrrr, il rrruine, il
brrrise, il crrrève, IL CRRRAQUE, IL
GRRRINCE, CRRRRRRRRRRRRRRRRR
EntrainantunePERTEDEREPEËRESTO-
TALEilperterepèressurcroitdessonsfa-
ceaudouleurdouleurdouleurSURCROI-
TDESstimdouleurstimulidouleurPEI-
NErepreprepèrefacesonsdesansau-
facederepèrefsrcapdirdfssptdtldccc-
cRRRRRRRRRRRRRRRRRCRRRCrrrrrrrrrr*

*Chhhhhht
Ssssss
Ce chhhhuchotement
Tellement
Assourdissant*

MIKEL ITURREGI ***BASO ITSUEK***

Mikel Iturregi est un compositeur d'origine basque-espagnole. Né en 1997, il a étudié la composition à Saint-Sébastien au Conservatoire 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 avec Gérard Pesson pour la composition instrumentale et Yan Maresz, Luis Naon et Grégoire Lorieux pour l'électroacoustique.

Baso itsuek (« forêts aveugles » en basque) est une pièce pour accordéon et électronique écrite en 2020. Partant presque entièrement d'enregistrements de sons d'accordéon, l'électronique prétend d'augmenter ou parfois de déformer le son de l'instrument.

Le titre fait référence à une pièce précédente écrite lors de ma toute première rencontre avec l'électronique, intitulée *Tres jardines ciegos* (« trois jardins aveugles »). Elles gardent en commun l'utilisation de sons instrumentaux comme matériel de départ, et une tendance à une temporalité élargie. Le son se développe comme une forêt sauvage qui n'a aucune conscience de qu'on l'observe.

SIMON DEFROMONT ***INTÉRIEUR DE L'OISEAU MÉCANIQUE***

Né en 1999, Simon Defromont commence ses études musicales par l'apprentissage du violon et de l'orgue au Conservatoire de Lille. Il travaille aussi la composition avec Vincent Paulet.

En 2017, il entre au Conservatoire de Paris dans les classes d'écriture où sa curiosité le pousse à suivre tout aussi bien les cours de Polyphonie XVIe-XVIIe siècles, avec Olivier Trachier, que ceux d'écriture XXe-XXIe siècles avec Thomas Lacôte. Il étudie parallèlement l'orchestration avec Marc-André Dalbavie et obtient un prix d'analyse supérieure dans la classe de Claude Ledoux.

En 2023, Simon Defromont intègre le cursus de composition du Conservatoire de Paris dans la classe de Gérard Pesson, et travaille les nouvelles technologies appliquées à la composition avec Yan Maresz, Luis Naón et Grégoire Lorieux.

Sa passion pour la musique ancienne l'amène à collaborer avec l'ensemble Les Arts Florissants, pour lequel il édite de nombreuses partitions de compositeurs baroques.

Que se passe-t-il à l'intérieur de l'oiseau mécanique ? Combien de ressorts, de petits engrenages meuvent ce dispositif délicat et fragile ?

La pièce se veut une autopsie en plein vol de l'oiseau de métal : de l'impulsion première qui fait s'agiter les ailes jusqu'au dérèglement et à l'extinction de la machine, en passant par les multiples accidents de parcours comme, par exemple, la traversée d'un nuage.

L'oiseau mécanique regagne le sol. C'est la fin de cette vie brève, aérienne, de ce drame en miniature. Mais peut-être qu'il ne suffit que de quelques coups de clé en fer blanc pour tendre le ressort et relancer la pièce.

GUILHERME DE ALMEIDA **L'AUTOPSIE D'UN REPLI**

Après des études approfondies en violoncelle, piano, chant et composition, ainsi qu'une riche expérience professionnelle dans sa ville natale de São Paulo (Brésil), Guilherme de Almeida a rejoint Paris en 2019 pour se consacrer pleinement à l'étude de la composition et de l'improvisation au Conservatoire de Paris.

Son parcours reflète un esprit créatif, curieux et enthousiaste. Il a débuté en tant que baryton soliste à la Sala São Paulo, s'est produit au piano dans des salles de concert prestigieuses, et a contribué aux chœurs symphoniques et d'opéra. Violoncelliste, il a également intégré plusieurs orchestres, dont le chœur de l'Opéra de São Paulo, où plusieurs de ses compositions ont été créées.

En parallèle, Guilherme de Almeida s'est engagé dans l'enseignement du piano, de l'improvisation, du solfège et de l'initiation musicale, collaborant à des projets sociaux d'enseignement de la musique au Brésil et en France. Il participe en 2019 du « World Youth Choir » comme baryton soliste.

Outre la musique, la poésie et les arts visuels occupent une place prépondérante dans son travail créatif. Il a exposé l'installation *E as Árvores chovem depois* au Conservatoire de Paris en 2020 et l'exposition solo *L'heure cerise* à la galerie de l'Artistic Théâtre en 2023.

Lauréat du Prix Drouet-Bourgeois, Guilherme de Almeida a bénéficié de bourses d'études de la Fondation l'Or du Rhin, de la Fondation de France, de la Fondation Meyer et de la Fondation ONYX, des Fonds Nguyen Thien Dao et Kriegelstein. En 2020, son premier quatuor à cordes « Prece ao Brasil » a remporté le troisième prix du Concours international de composition de l'European String Quartet, et la même année, il a reçu le 1er Prix du Concours international de piano de Moscou en improvisant au piano lors de la finale. Guilherme de Almeida se produit en ciné-concert en France, au Brésil et à Monaco.

Il reçoit régulièrement des commandes de l'Opéra de São Paulo, d'ensembles de musique de chambre et de solistes. À ce jour, il a publié quatre albums, révélant chacun un fragment de son univers intérieur : *Piano Improvisations*, *Visions*, *Voz* et plus récemment *Piano Improvisations II*.

Actuellement, il travaille sur son projet d'improvisation et performance *Geste Fantastique*, *Geste Capricieux*.

GUILHERME DE ALMEIDA (SUITE) **L'AUTOPSIE D'UN REPLI**

J'ai ouvert une première porte, reconnaissant ainsi les instruments, les accords, certains florilèges... Je pensais ne plus jamais vivre une expérience similaire, ou même avoir l'opportunité de revenir en arrière après avoir franchi cette première porte. J'aurais pu maintenir une posture naïve, vierge, ou indifférente parmi les sons. En 2023, une deuxième porte m'a été présentée, celle que tout être humain devrait franchir. Il ne s'agit pas d'une porte musicale ou artistique, mais de la porte du sonore. J'ai eu l'occasion de l'ouvrir et d'initier un processus de dévoilement obstiné. Une quête, une excuse. Encore une façon de faire couler le temps de ma vie.

En ce qui concerne *L'autopsie d'un repli*, je n'ai jamais considéré ce geste acousmatique comme une simple étude électronique, comme nos professeurs le suggéraient. Il me fallait un objectif autre qu'une étude pour répondre à l'exigence de mon corps depuis le départ. Il me demandait, que ce soit par mon possible âme ou par mon possible esprit, de montrer les cicatrices d'un origami déplié, de révéler toutes sortes de veines géométriques issues du pliage d'une forme inventée lors d'une soirée de solitude.

Le dépliage de cette partie d'échecs fantasque contre moi-même m'a révélé plusieurs choses. Tout d'abord, s'il s'agit d'une partie contre moi-même, je suis à la fois le seul gagnant et le seul perdant possible. Une partie n'étant pas vraiment une partie, et je ne m'affrontais pas réellement moi-même. Il fallait remettre en question l'image de la porte. Parfois, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un mur, car ce n'était pas une question d'ouvrir ou de fermer. Cependant, traduire en poésie ou en mots ces choses m'est impossible.

Ce que je peux faire, c'est simplement vous accorder le droit d'accéder à l'histoire de mon temps écoulé. Je voulais nommer les choses par leurs vrais noms ou simplement me convaincre de la connaissance de quelque chose à travers un prisme coloré et collectif. *L'autopsie d'un repli* se déroule dans le temps d'une mémoire de découverte et d'émerveillement.

FONDS DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANT·ES

SOUTENEZ LES JEUNES ARTISTES

EN DIFFICULTÉ

De nombreux étudiant·es rencontrent des difficultés pour gérer leurs dépenses courantes (loyer et frais afférents, nourriture, soins,...). Ces situations financières difficiles, accentuées par le contexte économique, peuvent mettre en péril la poursuite de leurs études et leur réussite professionnelle. C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour contribuer au Fonds de soutien aux étudiant·es du Conservatoire, et participer à réduire concrètement la précarité étudiante.

Chacun de vos dons permet de former des bourses sociales qui sont intégralement remises aux étudiant·es les plus en difficulté.

Un grand merci pour votre engagement et votre générosité.

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant total de votre don (dans la limite annuelle de 20% de votre revenu imposable). Si vous êtes assujetti à l'IFI, la réduction fiscale s'élève à 75% de votre don.

Vos coordonnées

Civilité, nom et prénom *

Adresse postale *

CP *

Ville *

Tél

Courriel

* Champs obligatoires pour émettre votre reçu fiscal

Vous souhaitez faire un don de

☐ **50 €** (17 € après réduction fiscale)

☐ **500 €** (170 € après réduction fiscale)

☐ **150 €** (51 € après réduction fiscale)

☐ **1 000 €** (340 € après réduction fiscale)

☐ **AUTRE MONTANT :** €

Comment faire votre don ?

PAR CHÈQUE à l'ordre de l'Agent comptable du CNSMDP et l'adresser, accompagné de ce formulaire, à CNSMDP – Bureau Mécénat – 209, Avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

PAR VIREMENT IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0505 935
BIC : trpufrp1Libellé : DON / votre NOM et nous retourner ce formulaire complété à l'adresse ci-dessus.

EN LIGNE par le formulaire de don sécurisé : [www.conservatoiredeparis.fr/Nous soutenir](http://www.conservatoiredeparis.fr/Nous_soutenir) ou par le QR code ci-dessus

Autorisations

J'accepte que mon nom figure parmi les donateurs du Conservatoire (don à partir de 150 €)

☐ Oui ☐ Non

J'accepte de recevoir la Lettre d'Actualité du Conservatoire par e-mail

☐ Oui ☐ Non

Contactez-nous pour toute information

Anne Leclercq — responsable du mécénat et des partenariats

01 40 40 47 86 / aleclercq@cnsmdp.fr

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

LA CLASSE D'IMPROVISATION GÉNÉRATIVE INVITE JOE QUITZKE

Mardi 5 mars 2024 à 19h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sans réservation

CONCERT ÉLECTROACOUSTIQUE – 2^E PARTIE

Mercredi 13 mars 2024 à 19h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sans réservation

ATELIER DE COMPOSITION N°1 AVEC L'ENSEMBLE NEXT / DIR. FRANCK OLLU

Vendredi 22 mars 2024 à 19h30

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sur 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**