

ROYAUMONT
abbaye & fondation

**Offres de résidences de recherche pour les
doctorants de l'EHESS**

au

**Centre international pour les artistes de la
musique et de la danse de l'abbaye de Royaumont
(Val d'Oise, 95)**

2021-2022

Le **Centre international pour les artistes de la musique et de la danse de l'abbaye de Royaumont**, dans le Val d'Oise (95), articulé en trois pôles artistiques – Pôle Voix & Répertoire, Pôle Création Chorégraphique et Pôle Création Musicale (Voix nouvelles et Musiques transculturelles) – **propose une série de stages et résidences aux étudiant·e-s et chercheur·se-s de l'EHESS.**

Dès lors que les programmes artistiques de Royaumont mobilisent un nombre très varié d'artistes (chanteur·r-se-s, compositeur·rice-s, danseur·r-se-s, écrivain·e-s, slameur·r-se-s...), s'ancrent dans des périodes allant du Moyen Âge au très contemporain, et engagent des questionnements qui ont partie liée avec les problématiques de la recherche en Sciences, **toutes les champs des SHS sont les bienvenus : musique, danse, littérature, théâtre, histoire de l'art, cultures visuelles, histoire, anthropologie, sociologie ...**

Les étudiant·es-chercheur·es en situation d'observation et d'analyse seront en résidence au même titre que les artistes afin d'être au plus près du processus de création.

Cette année, 9 résidences sont programmées.

Si vous souhaitez déposer une candidature, nous vous prions l'adresser à **Karine Le Bail** : karine.le-bail@ehess.fr

Documents demandés :

CV

résumé du projet de recherche

Lettre de motivation argumentée

1. Promenade musicale entre Venise et Dubrovnik (XIII-XVIe s.)

Avec Katarina Livljanić chanteuse et musicologue

Présentation

Le stage de formation s'adresse aux jeunes chanteurs en cycle de professionnalisation. Le travail sera concentré sur les **répertoires entre le plain-chant et la polyphonie liturgique, chantés dans les basiliques et monastères autour de la mer Adriatique, entre la Sérénissime république de Venise et la côte Dalmate, jusqu'à la République de Dubrovnik. Nous explorerons les musiques vocales sacrées, les manuscrits, mais également le contexte historique et**

liturgique. Notre but sera de suivre le passage de la monodie liturgique vers les somptueuses pièces polyphoniques, basées sur le plain-chant, tout en mettant une vocalité généreuse au service de ces répertoires entre le Moyen-Âge et la Renaissance.

Encadrement

Avec Katarina Livljanic chanteuse et musicologue

Chanteuse et musicologue, directrice de l'ensemble Dialogos depuis sa fondation en 1997, Katarina Livljanic est spécialiste de l'interprétation du plain-chant et de la musique liturgique du Haut Moyen Âge. Docteur en musicologie, elle a été Maître de conférences en musique médiévale à l'Université de Sorbonne-Paris IV, et co-directrice du Master professionnel en interprétation de la musique médiévale. Katarina Livljanic est désormais professeur de chant médiéval-renaissance à la Schola Cantorum Basiliensis. Elle est régulièrement invitée par les universités européennes et américaines pour des master-classes de chant médiéval et publie dans des revues spécialisées.

Destinataires

- 8 chanteur·ses

Calendrier

Sessions
du 23 au 28 avril 2022
soit 6 jours de formation – 42h

2. Direction de maîtrise avec la Maîtrise Opéra Comique : *Gretel et Hansel*, Humperdinck et *Pinocchio*, Menozzi

Avec Sarah Koné, cheffe de chœur

Présentation

L'enfant et la scène : le corps comme élément central de la voix d'enfant à travers la découverte de deux opéras pour jeunes voix.

Durant ce stage de direction, les 8 chef.fe.s sélectionné.e.s aborderont le travail vocal de la voix et de l'enfant pour le répertoire scénique, selon l'approche pédagogique développée au sein de la Maîtrise Populaire. **Une pédagogie centrée sur un langage musical universel qui repose sur le ressenti et la participation active des enfants dans le processus de création, ce qui facilite l'apprentissage.**

Ce stage sera l'occasion d'aborder deux œuvres d'opéra pour jeunes voix lors d'un travail à la table, une ouverture à la pluridisciplinarité avec une initiation à la danse et au mouvement sous le conseil de Christine Bonneton (danseuse et chorégraphe) mais aussi une expérience approfondie de direction en présence d'un effectif de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique et Katia Weimann (cheffe de chant).

Encadrement

Sarah Koné

Sarah Koné intègre dès 1996 la Maîtrise de l'Opéra de Lyon sous la direction de Claire Gibault. Elle partage durant dix étés l'aventure théâtrale des Allumeurs de lune, compagnie singulière créée par Raymond Dupuis. Elle écrit aussi du théâtre et de la poésie. C'est dans l'optique de réunir les disciplines artistiques du chant, de la danse et du théâtre au sein du système public et auprès d'enfants non spécialistes qu'elle propose en 2008 de monter une troupe de jeunes. En 2016, la petite troupe rejoint l'emblématique Opéra Comique. Ensemble ils fondent la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique.

Destinataires

- 8 chefs de chœur
- 2 pianistes

Calendrier

Sessions

du 2 au 7 mai 2022

soit 6 jours de formation – 42h

Présentation publique

Le 7 mai 2022

3. Opera en bibliothèque : Rameau

Avec Véronique Gens soprano

Présentation

Nouvelle formation proposée par le Pôle *Voix et répertoire* à partir de 2022. L'atelier « étude d'une œuvre lyrique en bibliothèque » permettra à des chanteurs et instrumentistes de se retrouver à la Bibliothèque musicale François Lang pour travailler, à partir des fonds qu'elle contient, une ou plusieurs œuvres lyriques d'un compositeur. Lors de cette première édition, les stagiaires aborderont l'œuvre de Jean-Philippe Rameau. Ils approfondiront le processus de travail et de recherche en bibliothèque, et aborderont les spécificités d'interprétation de ce répertoire lors de séances de travail théorique et pratique, encadrés par de grands interprètes et spécialistes que sont la soprano Véronique Gens, l'organiste et chef d'orchestre Louis-Noël Bestion de Camboulas, et le musicologue – bibliothécaire des Arts Florissants Pascal Duc.

Parmi les ouvrages lyriques de Rameau publiés au moment de leur création à l'Académie de Musique, et dont la Bibliothèque musicale François Lang possède une importante collection d'une douzaine de titres, il en est un qui peut servir de point de départ à un travail tant vocal qu'instrumental sur sa musique : il s'agit des *Indes Galantes*, ballet réduit à quatre grands concerts. Il s'écarte du modèle habituel de la partition réduite, qui ne conserve généralement que le Dessus et la Basse et omet les parties intérieures, pour présenter un choix complet de pièces instrumentales et vocales dans des formations très variées, reflétant certainement des habitudes de pratiques musicales que l'on peut qualifier de « domestiques », par opposition à la mise à la scène telle que nous la connaissons.

Dans la préface, Rameau donne d'intéressantes instructions pour l'interprète qui, confrontées à d'autres sources, comme par exemple la partition et les parties séparées vocales et instrumentales qui ont servi aux exécutions à l'Académie de Musique, sont autant d'informations de premier ordre. Les séances associeront le travail vocal et instrumental sur la musique de Rameau et les ateliers centrés sur l'examen, l'analyse et l'application pratique des sources et se termineront par un concert dans le cadre des Fenêtres sur cour(s).

Encadrement

Véronique Gens soprano

Après avoir dominé la scène baroque pendant plus d'une décennie, Véronique Gens s'est établie une solide réputation internationale, et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures interprètes de Mozart. Son répertoire est composé des plus grands rôles mozartiens et des grands rôles de la Tragédie Lyrique. En plus d'un

large répertoire de pièces classiques, Véronique Gens donne de nombreux concerts, notamment à Paris, Dresde, Berlin, Pékin, Vienne, Prague, Londres, Tanglewood, Stockholm, Moscou, Genève ou Edimbourg. Elle se produit très régulièrement dans des récitals de Mélodies Françaises dans le monde entier.

Louis-Noël Bestion de Camboulas organiste et chef d'orchestre

Louis-Noël Bestion de Camboulas étudie l'orgue, le clavecin, la musique de chambre et la direction, aux conservatoires supérieurs de Lyon et Paris. En 2010, il crée l'ensemble Les Surprises, spécialisé dans le répertoire vocal et instrumental des XVIIème et XVIIIème siècles.

Il dirige en 2018 la recreation mondiale de l'opéra *Issé* d'André Cardinal Destouches à l'opéra Royal de Versailles, à l'opéra de Montpellier, à l'opéra de Malte, ainsi que dans divers festivals. Louis-Noël Bestion de Camboulas a été artiste en résidence à la Fondation Royaumont (2014-2016).

Pascal Duc collaboration musicale

Pascal Duc a débuté son activité dans le milieu musical comme chargé de mission à la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France et comme administrateur du Festival d'Ile-de-France. Sa rencontre avec Philippe Herreweghe l'a conduit à collaborer avec ce dernier, au sein de la Chapelle Royale, puis de l'Orchestre des Champs-Élysées, avant de devenir conseiller musical de William Christie aux Arts florissants, poste qu'il occupe encore actuellement.

Destinataires

- 6 chanteurs et 2 clavecinistes

Calendrier

Sessions

du 3 au 8 juillet 2022

soit 6 jours de formation – 42h

Présentation publique

Le 8 juillet 2022

4. Polyphonie baroque allemande : Heinrich Schütz

Avec Lionel Meunier, chef de l'ensemble de musique ancienne Vox Luminis

Encadrement

Lionel Meunier

Lionel Meunier forme en 2004 l'ensemble de musique ancienne Vox Luminis. Son approche à la fois passionnée et réfléchie du répertoire ancien et *a cappella* lui vaut d'être de plus en plus sollicité à la fois comme coach, chef et directeur artistique par de nombreux ensembles à travers l'Europe. Également soucieux de pédagogie, Lionel Meunier et Vox Luminis donnent régulièrement des masterclasses ainsi que des conférences sur les répertoires Renaissance et baroque.

En 2013, Lionel Meunier a obtenu le titre de Namurois de l'Année pour la culture.

Destinataires

- 12 chanteurs
- 1 organiste
- 1 violone

Présentation

Pourquoi alors qu'il est reconnu comme l'un des plus grand compositeur du 17ème siècle au côté de Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz ne bénéficie-t-il pas de la même célébrité que son homologue italien? Une certaine austérité protestante est souvent attachée à sa musique, à juste titre? Heinrich Schütz a changé la vie de Lionel Meunier et de son ensemble Vox Luminis il y a maintenant 10 ans et il se propose en cette année jubilé des 350 ans de la mort du compositeur de partager sa fascination et son amour pour la musique de celui-ci. Des petites formes comme les kleine geistliche Konzerte pour un travail plus solistique au plus grande forme mêlant polyphonie et polypchoralité. Un travail pointu sur l'intonation , la langue allemande et sa rhétorique sans oublier l'influence italienne.

Un travail en profondeur pour trouver le moyen de laisser cette musique s'exprimer dans le respect de la partition afin d' y trouver tout sa force expressive.

Calendrier

Sessions

12 au 17 juillet 2022

6 jours de formation – 42h

Présentations publiques
Le 17 juillet 2022

5. Atelier mélodie et musique de chambre : Fauré – Chausson

Avec Stéphane Degout baryton, **Alain Planès** pianiste, **Jean-Marc Phillips** violon – Trio Wanderer, **Denis Herlin** musicologue

Présentation

Cet atelier d'interprétation réunira deux amis à Royaumont : Gabriel Fauré (1845-1924) et Ernest Chausson (1855-1899) ; deux maîtres de la musique de chambre française et de la mélodie. Sans appartenir à la même génération et bien qu'ils aient chacun suivi une voie esthétique et technique propre, ces deux artistes – ou plutôt ces deux poètes – ont contribué à l'émergence d'un univers sonore à la fois profond et exigeant teinté de symbolisme. Ces journées de formation offriront aux jeunes chanteurs et instrumentistes l'opportunité de découvrir, à travers une approche pratique et des regards musicologiques, les milieux artistiques propices aux échanges qui ont permis l'épanouissement de cette nouvelle sensibilité, empreinte de saveurs délicates, d'images rares et de sons raffinés...

Destinée à 5 chanteurs et 5 instrumentistes, la formation sera encadrée par Stéphane Degout et Alain Planès. Tous deux sont présents à Royaumont depuis plusieurs années pour des projets de résidence, de formation et de recherche. Cet atelier d'interprétation reposera notamment sur les ressources des « Bibliothèques Royaumont » (manuscrits musicaux, éditions rares ou annotées, archives et documentation) et s'inscrit dans le partenariat que la Fondation Royaumont entretient avec l'IREMus.

Encadrement

Stéphane Degout baryton, **Alain Planès** pianiste, **Jean-Marc Phillips** violon – Trio Wanderer, **Denis Herlin** musicologue

Stéphane Degout baryton

Lauréat de la Fondation Royaumont et formé à l'Opéra de Lyon et à l'Académie d'Aix-en-Provence – il mène une carrière internationale sous la direction de R. Jacobs, W. Christie, P. Jordan, S. Rattle, R. Muti, E. Pekka Salonen ou R. Pichon. Sa discographie comprend un recueil de mélodies françaises ainsi que plusieurs opéras – *La Bohème*, *Così fan tutte*, *Pelléas et Mélisande*. Très attaché à la mélodie française et au

lied allemand qu'il a beaucoup travaillé sous la direction de Ruben Lifschitz, Stéphane Degout donne de nombreux récitals lors de tournées internationales. Stéphane Degout est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et Artiste Lyrique de l'année 2012.

Alain Planès pianiste

Prodigieux pianiste, Alain Planès a étudié au CNSMDP et aux Etats-Unis avec Menahem Pressler, György Sebök, William Primrose et János Starker avec qui il a donné de nombreux concerts aux États-Unis et en Europe. Alain Planès a été pianiste soliste de l'Ensemble intercontemporain et a joué notamment avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, les orchestres de l'Opéra de Paris, de la Monnaie de Bruxelles, de la SWR de Baden-Baden... Il a gravé une intégrale des sonates de Schubert et une intégrale de l'œuvre pour piano seul de Debussy saluées par la critique internationale.

Destinataires

- 5 chanteurs
- 5 pianistes
- 2 quatuors

Calendrier

Sessions

18 au 23 juillet 2022

6 jours de formation – 42h

Présentation publique

Le 23 juillet 2022

6. Le retour d'Ulysse dans sa patrie

Avec Mariame Clément metteuse en scène

Présentation

« Travailler sur *Il Ritorno d'Ulisse in Patria*, c'est s'attaquer en même temps à l'un des plus grands mythes occidentaux et aux origines de l'opéra. Comment donner corps à ces personnages sans les banaliser ? Comment leur permettre de nous émouvoir sans leur ôter tout à fait leur statut de héros antiques, de divinités ou d'allégories ? Comment concilier – ou doser – réalisme et abstraction, naturalisme et hiératisme ? Comment passer du surnaturel à la psychologie la plus fine, de la tragédie à la

comédie ? En naviguant entre l'Antiquité et le 17e siècle vénitien, en travaillant sur la théâtralité du texte et sur son inextricable rapport à la musique, on tentera d'explorer le foisonnement baroque de l'œuvre de Monteverdi qui mélange allègrement les genres et juxtapose les scènes les plus diverses, et nous enseigne à être classiques et modernes à la fois. »

Après avoir encadré un atelier sur *Agrippina* de Haendel en 2021, la metteuse en scène Mariame Clément et le chef de chant Benoît Hartoin reviennent à l'abbaye pour une formation d'interprétation musicale et scénique sur *Il Ritorno d'Ulisse in Patria* de Monteverdi. Ce sont toutes les spécificités du travail scénique et du genre musical qui seront abordées lors de cette session : le style du *recitar cantando* mais aussi et surtout les madrigaux en ensemble. Les instrumentistes travailleront sur les particularités de la basse continue en Italie au XVIIème siècle : accompagnement et récitatifs.

Encadrement

Mariame Clément metteuse en scène

Mariame Clément signe sa première mise en scène en 2004 avec *Il Signor Bruschino*/Gianni Schicchi à l'opéra de Lausanne avec des décors et costumes de Julia Hansen. Leur deuxième production, *Il Viaggio a Reims* de Rossini à Berne, est reprise à Oviedo et Tel-Aviv, et plusieurs années plus tard à Anvers sous la direction d'Alberto Zedda.

Elle a travaillé entre autres à Athènes (*Le Comte Ory*), Berne (*La Traviata*, *Il Barbiere di Siviglia*, *La Bohème*), Nancy (*Rigoletto*), Strasbourg (*La Belle Hélène*, *Werther*, *Platée*, *Der Rosenkavalier*, *Die Zauberflöte*, *La Calisto*), Anvers/Gand (*Giasone*, *Agrippina*), au Theater an der Wien (*Castor et Pollux* et *The Fairy Queen*, dans les deux cas avec Christophe Rousset en fosse), à Graz (*Faust*, *Die Zauberflöte*), Dortmund (*Le Nozze di Figaro*), Nuremberg (*Platée*, *Le Nozze di Figaro*, *Il Ritorno d'Ulisse in patria*), Glyndebourne (*Don Pasquale*, *Poliuto*), à l'Opéra national de Paris (*Hänsel und Gretel*), à Essen (*Le Grand Macabre*, *Salome*), à Covent Garden (*L'Étoile*), au Théâtre des Champs-Élysées (*Il Ritorno d'Ulisse in patria*), à Santiago du Chili (*Lulu*), au Semperoper de Dresde (*La Fiancée vendue*), au Festival de Bregenz (*Don Quichotte*), et à Séville (*Agrippina*).

Ses prochains projets la conduiront entre autres à Madrid, Paris, Glyndebourne et Genève.

Benoît Hartoin chef de chant

Depuis sa sortie du CNSM en 2000, son intérêt pour le répertoire vocal l'a conduit à se produire régulièrement en tant que répétiteur, continuiste ou assistant musical avec la Grande Ecurie et la Chambre du Roy (J.-C. Malgoire), les Arts Florissants (W. Christie) et le Concert d'Astrée (E. Haïm) dans de nombreuses productions d'opéra, notamment à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Lille, au Bolchoï, à Berlin... ou encore aux festivals d'Aix-en-Provence (*Hercules*, *Don Giovanni*, *Il trionfo del Tempo*), de

Glyndebourne (Jules César, L'incoronazione di Poppea, Hippolyte et Aricie, Hipermestra de Cavalli) et de Salzburg (L'incoronazione di Poppea).
Il a eu également l'occasion de collaborer avec les orchestres des Opéras de Lyon et Paris, l'Orquesta Nacional de España, the Orchestra of the Age of Enlightenment, le Freiburger Barock Orchester, la Scintilla Zürich, le Hessischer Rundfunk Sinfonie Orchester, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, les Orchestres Philharmoniques de Berlin et de Vienne.

Destinataires

- 11 chanteurs
- 3 clavecinistes
- 1 luthiste
- 1 assistant à la mise en scène

Calendrier

Sessions

25 juillet au 6 août 2022

13 jours de formation dont un jour off – 84h

Présentation publique

Le 6 août 2022

Pôle création chorégraphique

7. « De la forme solo au projet collectif »

Présentation

Être chorégraphe c'est le goût d'apprendre à questionner sa propre pratique de l'écriture en danse, de cultiver son art de la lecture des œuvres, d'ouvrir le dialogue entre les arts, d'inventer les lieux et modes de rencontres avec le public, de penser un vivre et travailler ensemble, d'entrer dans l'exercice de reconnaissance, la mise en partage des compétences et de la créativité ; c'est le goût de l'invention d'espaces intermédiaires d'hospitalité et de collaboration propices à la rencontre et au partage.

Le labo-chorégraphique est une formation continue conçue sous la forme d'un laboratoire d'une durée de 3 semaines à destination de douze

chorégraphes souhaitant interroger et nourrir leurs parcours d'artistes chorégraphiques, en dehors des temps standard de la formation et de la production.

Encadrement

Hervé Robbe, chorégraphe et directeur artistique du Pôle Création chorégraphique

Géraldine Schmitt, facilitatrice

Jean-Christophe Paré, danseur-pédagogue et ancien directeur du département danse CNSMDP

Roberto Fratini Serafide, dramaturge et théoricien de la danse

Elizabeth Claire, chargée de recherche au Centre de recherches historiques (CRH UMR8558), et membre associé au Centre de recherches sur les Arts et le Langage (CRAL UMR8566), ainsi que membre fondateur de l'Atelier d'histoire culturelle de la danse (CRAL-EHESS)

Irène Filiberti, critique, conseillère artistique et dramaturge

Emmanuelle Huynh, danseuse, chorégraphe et enseignante

Volmir Cordeiro

Public visé

12 chorégraphes ayant réalisé plusieurs œuvres chorégraphiques.

Calendrier

Sélection sur dossier par le directeur pédagogique

Session :

du 28 février au 19 mars 2022

soit 18 jours de formation – 126h

Présentations publiques :

Sous forme de Fenêtre sur cour[s] le 18 mars 2022 (à confirmer)

Pôle création musicale

8. Atelier pour pianistes : de Joseph Haydn à György Ligeti, de Walter à Steinway

En coproduction avec la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret

Présentation

Bien que de conception relativement récente, le piano est considéré comme un instrument majeur dans nos sociétés. Issu d'expérimentations encore balbutiantes au XVIIIe siècle, son rôle s'affirme au XIXe siècle, grâce au travail mené par les facteurs instrumentaux, qui rivalisent d'innovations et de prouesses techniques. Si bien que le piano moderne, stabilisé depuis le milieu du XXe siècle, a beaucoup changé en peu de temps. Être pianiste, aujourd'hui, peut signifier ne vouloir pratiquer *que* l'instrument dans sa version la plus moderne ; mais cela peut aussi impliquer de s'intéresser aux factures plus anciennes de l'instrument. Le renouveau et la redécouverte des pianoforte a en effet révélé ce qu'une facture toujours plus massive, destinée à remplir des salles de plus en plus grandes, a pu laisser de côté dans la finesse du jeu instrumental, le phrasé et l'articulation, plus faciles à réaliser sur des pianos anciens, dans le répertoire du XVIIIe siècle notamment. Retrouver cette qualité de jeu, de sonorité, et la comparer à ce qui reste indéfectiblement lié à l'instrument moderne est ce qui définit cette formation, qui s'adresse notamment, mais pas uniquement, à des pianistes pratiquant les deux instruments et les deux répertoires, et sera nourrie notamment par l'exploration des fonds de pianistes conservés dans les Bibliothèques Royaumont : Fonds François Lang (Bibliothèque musicale François-Lang – Royaumont), fonds Alfred Cortot, Claude Helffer notamment (Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret – Paris).

Le répertoire abordé est très vaste, avec Haydn et Ligeti en figure centrales ; mais ce répertoire n'est pas exclusif et il sera ouvert aussi plus ancien que plus récent : de Byrd à Schubert, en passant par Wilhem Friedmann Bach ou Mozart. Les œuvres baroques, préclassiques et classiques seront travaillées sur un pianoforte d'après A. Walter vers 1792 et supervisées par les deux professeurs. Par ailleurs, la formation est ouverte aux répertoires les plus contemporains, en passant par les classiques du XXe (Boulez, Stockhausen, Ligeti). Les formateurs, Alain Planès et Ralph van Raat ont été choisis pour leur versatilité et leur polyvalence, tant dans les répertoires que dans la maîtrise des différents instruments et de leurs particularités.

Encadrement

Alain Planès, pianiste (France)

* 2021 : *Académie Orsay-Royaumont*.

* 2012 : Session de formation *Autour du manuscrit des Etudes (1915) de Claude Debussy*. Concert *Debussy, les Etudes et autres pièces*.

Alain Planès étudie au Conservatoire de Lyon avant d'entrer au Conservatoire de Paris dans la classe de Jean Doyen et celle de Jacques Février pour la musique de chambre. Il part ensuite se perfectionner à l'Université d'Indiana à Bloomington, où il bénéficie de l'enseignement de Menahem Pressler dont il devient l'assistant, et de György Sebök, Janos Starker, Franco Gulli, William Primrose. Il est, avec György Sebök, le

partenaire de Janos Starker et tourne avec lui aux États-Unis et en Europe. En 1979, Rudolf Serkin l'invite pour la première fois au Festival de Marlboro dont il devient l'un des jeunes seniors. De retour en France, Alain Planès devient pianiste soliste de l'Ensemble intercontemporain à la demande de Pierre Boulez, puis, à partir de 1981, poursuit une carrière de soliste et de chambriste qui le conduit dans les plus grands festivals (Aix-en-Provence, Montreux, La Roque d'Anthéron, Folle Journée de Nantes, Piano aux Jacobins, Marlboro...). Il se produit avec Alain Meunier, Jean-Jacques Kantorow, Michel Portal, Gérard Caussé, Stéphane Degout et bien d'autres. Alain Planès a gravé chez Harmonia Mundi une intégrale des sonates de Schubert et une intégrale de l'œuvre pour piano seul de Debussy, mais aussi des disques consacrés à Chopin, Chabrier, Janacek, Bartok, Haydn et Scarlatti. Depuis toujours, Alain Planès se passionne pour les instruments anciens, et joue au concert et au disque Scarlatti, Haydn, Mozart, Schubert, Chopin, etc. sur des pianofortes des XVIIIe et XIXe siècles. Il prépare actuellement une intégrale des sonates de Beethoven sur instruments historiques, filmée par la réalisatrice Solrey qui lui a, par ailleurs, consacré le documentaire Alain Planès, l'infini turbulent. Il vient de sortir en juin 2021 un disque Frédéric Chopin : *Complete Nocturnes* chez harmonia mundi.

Ralph van Raat, pianiste (Pays-Bas)

Né en 1978, le pianiste et musicologue néerlandais Ralph Van Raat se produit en récital en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Toujours soucieux d'enrichir le corpus traditionnel d'œuvres pour piano, il a particulièrement à cœur d'interpréter le répertoire contemporain classique. Il travaille ainsi en étroite collaboration avec les compositeurs John Adams, Louis Andriessen, Gavin Bryars, Jonathan Harvey, Tan Dun, György Kurtág, Magnus Lindberg, Arvo Pärt, Frederic Rzewski et Sir John Tavener, dont nombre d'entre eux lui ont dédié des compositions et des concertos pour piano. Ralph Van Raat est régulièrement engagé en soliste aux côtés d'orchestres tels que le London Sinfonietta, le BBC Symphony Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Shanghai, l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre philharmonique de la Radio des Pays-Bas, l'Orchestre symphonique de la Radio de Francfort, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre symphonique de Melbourne, l'Orchestre symphonique de Guangzhou ou encore l'Orchestre philharmonique de Dortmund. Sa carrière est jalonnée de collaborations avec les chefs d'orchestre Tan Dun, Valery Gergiev, JoAnn Falletta, David Robertson, Yannick Nézet-Séguin, Susanna Mälkki, Stefan Asbury, Michel Tabachnik et John Adams. En soliste, on peut l'applaudir dans des festivals comme le Festival Gergiev, les BBC Proms de Londres, le Festival de Besançon, le Holland Festival, Time of Music de Viitasaari en Finlande, le Festival d'Huddersfield, le Berliner Festspiele, le Festival des arts de Hong Kong ou Tanglewood. Il se voit également confier sa propre série de concerts au Concertgebouw et au Muziekgebouw d'Amsterdam ainsi qu'au De Doelen de Rotterdam. Il signe un contrat d'exclusivité avec Naxos en décembre 2006. Son premier enregistrement pour le label – l'intégrale des œuvres pour piano de John Adams – est classé en tête de liste par de nombreux magazines, et son

enregistrement consacré aux compositions pour piano d'Arvo Pärt est noté 5/5 par le BBC Music Magazine. Naxos lui consacre un coffret-portrait en 2009 suivi d'un second coffret en 2017. Ralph Van Raat enseigne l'interprétation du répertoire contemporain pour piano au Conservatoire d'Amsterdam. Il anime régulièrement des master-classes, conférences et ateliers dans les conservatoires de Tirana, Nijni Novgorod et Kiev, à l'Académie Ligeti de l'ASKO|Schönberg Ensemble ainsi que dans de nombreuses fondations et universités. Membre du jury du Concours international d'Orléans en 2018, il est invité à ce titre pour une master-classe à l'École normale de musique de Paris. Ralph Van Raat est artiste Steinway. En 2020, son trentième CD (Naxos) – qui propose un répertoire d'œuvres rares de Debussy, Ravel, Messiaen, et l'enregistrement en première mondiale d'une œuvre de jeunesse de Boulez – a été salué par la critique.

En savoir plus à propos de Ralph van Raat :

Destinataires

6 pianistes

Jeunes artistes professionnels ou en fin d'études supérieures

Méthode

Avant la formation, par vidéoconférence :

- prise de contact du groupe : présentation des intervenants et des participants à la formation, rappel des objectifs et modalités.

Au moment de la formation :

- cours individuels quotidiens, séances collectives et de mise en partage des connaissances et des ressentis ;
- visite de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret – Paris et de ses collections ;
- présentation publique à l'issue de la formation ;

Calendrier

Du 28 février au 5 mars 2022

6 jours de formation – 42h

Présentations publiques :

Fenêtre sur cour[s], avec les participants et les intervenants

Samedi 5 mars 2022 à 18h

9. Académie Voix Nouvelles 2022

Avec Hugues Dufourt, Clemens Gadenstätter, Du Yun, Ensemble Ictus, Johanna Vargas, Marie Ythier

Présentation

L'Académie Voix Nouvelles présente une opportunité unique, pour les compositeurs, de progresser avec des professeurs reconnus, et de collaborer avec des interprètes de premier plan.

Elle recrée le processus complet de création d'une nouvelle œuvre, dans des conditions professionnelles : commande, écriture, répétitions, concert, sous la supervision de professeurs de renommée internationale et d'esthétiques diverses.

Elle fait intervenir les meilleurs ensembles et artistes afin de répéter et jouer les dix œuvres, qui seront données en concert et enregistrées. Mais plus encore, elle donne l'opportunité de collaborer avec des musiciens exceptionnels, qui sont véritable force de proposition dans l'élaboration du travail en cours. Elle donne aussi l'occasion d'approcher et de connaître des instruments spécifiques.

L'Académie constitue, de par sa longueur et ses conditions exceptionnelles de travail, un lieu d'échanges unique entre compositeurs, interprètes, penseurs.

Encadrement

Hugues Dufourt ; compositeur (France, 1943)
Clemens Gadenstätter ; compositeur (Autriche, 1966)
Ensemble ICTUS (Belgique)
Johanna Vargas ; soprano
Marie Ythier ; violoncelle
Du Yun

Destinataires

10 compositeurs / compositrices

Méthode

- Cours individuels (2 avec chaque intervenant compositeur.trice) ;
- Cours collectifs (2 avec chaque intervenant compositeur.trice) ;

- Séances d'échanges en vidéoconférence entre l'ensemble, les solistes professionnels invités et les compositeurs.trices, avant la remise des œuvres ;
- Présentation par chaque compositeur.trice de son parcours et de son travail ;
- Certains instruments spécifiques bénéficieront d'une présentation spécifique, en vidéoconférence, par les instrumentistes et chanteurs professionnels invités afin de faciliter le processus d'écriture ;
- Présentation des techniques instrumentales particulières par les instrumentistes et chanteurs des ensembles ;
- Séance collective de management (création d'un ensemble, réseau de la musique contemporaine...) ;
- Répétitions sous formes de workshops ;
- Concerts publics présentant les travaux finaux, avec captation audiovisuelle.

Ce cours concerne uniquement la création de nouvelles œuvres, spécialement écrites pour l'occasion.

Calendrier de remise de la partition :

50% de la partition le 1er juin 2022

75% de la partition le 1er juillet 2022, avec un programme en anglais et français à propos de l'œuvre (1200 caractères espaces inclus)

95% de la partition le 1er août 2022

Effectifs vocaux et instrumentaux

Les formations instrumentales suivantes sont proposées pour l'écriture des pièces. Chaque candidat doit, obligatoirement, indiquer un choix de trois formations préférées, qui sera respecté dans la mesure du possible. Cette indication est indispensable à l'instruction du dossier : la candidature sera estimée non valide si elle est manquante.

Liste des formations :

- Formation 1 : soprano, flûtes, trompette, violon, viole de gambe/flûtes Paetzold, contrebasse, claviers, percussion
- Formation 2 : soprano, flûtes, violon, violoncelle, contrebasse, claviers, guitare électrique/acoustique
- Formation 3 : flûtes, trompette, violon, violoncelle, contrebasse, claviers, guitare électrique/acoustique, percussion
- Formation 4 : soprano, viole de gambe/flûtes Paetzold, guitare électrique/acoustique
- Formation 5 : soprano, viole de gambe, violoncelle
- Formation 6 : trompette, viole de gambe/flûtes Paetzold, claviers, guitare électrique, percussion
- Formation 7 : flûte, trompette, violon, viole de gambe/flûtes Paetzold, contrebasse
- Formation 8 : soprano (Johanna Vargas)
- Formation 9 : violoncelle (Marie Ythier)
- Formation 10 : 2 sopranos, trompette, percussion

Calendrier

Session compositeurs
du 19 août au 4 septembre 2022
soit 15 jours de formation – 105 heures

Présentations publiques :
Concerts le 4 septembre 2022 dans le cadre du Festival de Royaumont 2022