

La Fondation Royaumont située au cœur d'une abbaye cistercienne **à l'écart du monde est un lieu favorisant la recherche collective**, les temps de transmission des savoirs et des expériences et l'incubation de projets de création artistique.

Depuis trente ans, la fondation s'est distinguée par son offre de **formation professionnelle, son accompagnement d'ensembles en résidence et son festival** dans cinq champs artistiques : la voix, la composition, les claviers, les musiques transculturelles et l'écriture chorégraphique.

L'avant-garde des démarches historiquement informées pour les musiques anciennes et romantiques, **l'art du chant soliste et collectif**, l'interprétation dramatique, l'approche transculturelle des **musiques improvisées, les questionnements de la création contemporaine - musicale et chorégraphique, le renouvellement des formes** sont au cœur de ses actions.

Depuis 2009, la Fondation a valorisé un **orgue Cavallé-Coll et une bibliothèque musicale** autour de la collection du pianiste François Lang possédant des partitions précieuses de Frescobaldi, Rameau, Berlioz à Debussy et des traités anciens... source d'inspiration pour les ensembles en résidence.

La Fondation est à l'écoute d'artistes ou d'ensembles pouvant porter ces démarches artistiques.

La Fondation Royaumont s'attache ainsi à faire rayonner hors les murs, les artistes en résidence, les fonds de la Bibliothèque Musicale François Lang.

En 2016, Royaumont cherche à faire diffuser les projets suivants :

Ensembles musiques anciennes

L'ensemble Pygmalion (2013-2016) : La Pellegrina, Fêtes polychorale pour les Medici

L'ensemble Graindelavoix (2015-2017) : Les Vêpres Chypriotes, Dufay en Italie

L'ensemble Le Caravansérail (2015-2017) : A Fancy, Concertos brandebourgeois Bach

Sébastien Daucé et l'ensemble Correspondances (2012-2015) :

Trois femmes Judith, Madeleine, Cécile – Charpentier mis en espace Vincent Huguet

Solistes claviéristes

Louis-Noël Bestion de Camboulas (2015-2017) : Harold en Italie : orgue et alto

Edoardo Torbianelli (2016-2018) : Chopin, plasticité et avant garde

Musiques transculturelles

Magic Malik (2015-2017) : Jour de fête, Nuit Magic Malik

Marc Nammour (2016-2018) : création 99

Serge Teyssot-Gay : Kit de survie

Projets soutenus en résidence de création

Musiques anciennes

La camera delle lacrime : La controverse de karakorum 1254

L'Achéron & Sultan Veled : L'orgue du sultan

Créations

Ensemble instrumental Talea : Sideshow (Billone & Takasugi)

Ensemble vocal Exaudi : Madrigal renouvelé (de Arcadelt à Sciarino...)

Loïc Guénin & Ars Nova : Walden [jardins de royaumont]

Jean-Luc Hervé : Installation Carré Magique

inspirer
créer
partager

ENSEMBLE EN RESIDENCE

PYGMALION, direction Raphael Pichon - Résidence 2013-2016

Fondé par Raphaël Pichon en 2006. Dans l'actualité récente, l'année 2015 s'articule autour de *Trauernacht* (Katie Mitchell / Festival d'Aix-en-Provence) ainsi que *Dardanus* de Rameau (Michel Fau / opéras de Bordeaux et Versailles). En 2016 pour la célébration de ses 10 ans, l'année est marquée par une nouvelle production de l'Orfeo de Luigi Rossi (Opéra national de Lorraine et Opéra royal de Versailles), une première Passion selon St Matthieu à Bordeaux, Versailles, Dijon et Cologne, Zoroastre de Rameau, avant un Elias de Mendelssohn et la Pellegrina.

La Pellegrina - Fêtes polychorales pour les Médicis 1589 – Nouveau programme 2016

(24 chanteurs, 29 instrumentistes)

Pour les 10 ans de Pygmalion et sa 3ème année de résidence à Royaumont, Raphaël Pichon a imaginé un bouquet final autour de la fête, de l'art total et de l'émerveillement. Un ancien projet, un vieux rêve gardé secrètement et l'envie aujourd'hui de le dévoiler à Royaumont en organisant une gigantesque fête polychorale autour de la musique pour mariage à Florence au XVIème siècle.

Au paroxysme de ce répertoire lié à la famille Médicis, allant de 1539 à 1608, se trouve *La Pellegrina* (1589), qui semble bien être le projet musical le plus ambitieux de la Renaissance tardive. Pour le mariage de Ferdinand Ier de Médicis et de Christine de Lorraine, cette *Pellegrina* donne le vertige. En dehors d'un appareil scénique fastueux, de plus de 250 costumes différents et de 120 musiciens, 7 compositeurs ayant écrit cette œuvre de plusieurs heures qui avait pour ambition d'offrir ce qui se faisait de mieux en termes de musique : une science du raffinement, de la variété, des douces suavités mélodiques et des pouvoirs de l'harmonie dont l'objectif était de parvenir à un état d'émerveillement par la musique. Pour faire advenir ce que l'on appelait « *meraviglia* », Pygmalion sera composé de 24 chanteurs et de 29 instrumentistes. Il n'en faut pas moins pour que la fête soit réussie.

Coproduction : Fondation Royaumont, Abbaye de Lessay, Ensemble Pygmalion

ENSEMBLE EN RESIDENCE

GRAINDELAVOIX, direction Björn Schmelzer - résidence 2015-2017

Björn Schmelzer est, comme Théodore Monod, chercheur d'absolu, chercheur de vérité, dans l'absolu. La force de ses propositions vient pour beaucoup de la sculpture d'une matière sonore aux reliefs et aux volumes de cathédrales célestes. Cette expérience nouvelle de l'audition remet en cause la représentation même du gothique musical tel qu'elle a été façonnée depuis une cinquantaine d'années.

C'est aussi un ensemble qui s'ouvre aux autres arts (arts graphiques, cinéma) et notamment à la danse. Le projet Cesena en 2012 marqua profondément les esprits au festival d'Avignon, puis dans le monde entier, grâce à la collaboration entre Graindelavoix et la compagnie Rosas de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker.

Sous des liens qui nous reconnectent à une mémoire perdue à l'aide d'outils (conceptuels, esthétiques, sociaux) en résonance avec notre monde présent, la « musica reservata » n'est plus réservée à un monde spécialisé. Björn Schmelzer réconcilie d'une manière inouïe le plaisir de la musique à la pensée en mouvement.

Dufay en Italie – nouveau programme 2016 - 8 chanteurs

L'œuvre de Guillaume Dufay représente un monument. Une certaine idée de l'architecture propre à ses compositions, une vision historique du XVème siècle ainsi que les traditions interprétatives des vingt dernières années ont pu faire oublier que le nomadisme de Dufay au sein de plus grandes cours (de Cambrai à Florence, en passant par Rome, Rimini, Pesaro, Naples ou Chambéry) lui avait aussi permis de rencontrer les plus grands artistes, les hommes les plus puissants, mais surtout des cultures esthétiques plus hybrides que ce qu'on l'imagine.

Différents conciles européens auxquels Dufay prend part mais surtout les nombreuses connexions des cités italiennes avec le monde de la liturgie orthodoxe et ses grands centres, permettent aujourd'hui à Graindelavoix de relire différemment ces bijoux contrapuntiques en les replaçant dans un contexte géo-politique et esthétique plus ouvert.

Vêpres chypriotes - programme 2015 - 9 chanteurs

Autour des motets de Jean Hanelle conservés dans le manuscrit de Turin et composés à Chypre (dernier bastion Catholique au XVe s.) par ce compositeur originaire de Cambrai mais évoluant au sein de la cour Normande qui gouvernait Chypre, Graindelavoix dévoile la magie des répertoires sacrés méditerranéens au travers des liens qui unissent la polyphonie savante occidentale au chant byzantin, ainsi qu'aux traditions maronite et soufie. Par cette proposition, c'est toute la tradition d'interprétation du répertoire tardif du gothique flamboyant qui est remise en question. La prise en compte d'un contexte traversé par différentes traditions qui coexistent permet de court-circuiter, par la pratique, la représentation même que l'on se fait du répertoire de l'ars subtilior.

Les chanteurs qui composent Graindelavoix composent, au sens le plus subjectif, avec leur histoire, leur culture et leur... grain de la voix.

ENSEMBLE EN RESIDENCE

ENSEMBLE LE CARAVANSERAIL, direction Bertrand Cuiller (résidence 2015-2017)

Comme le palais dont il tire son nom, notre Caravansérail est un lieu de rencontre et de mélanges, né de mon désir de rassembler des musiciens pour partager, dans le plaisir et avec exigence, des moments uniques. L'énergie en perpétuel renouvellement des rencontres artistiques et humaines est la clef de voûte de cet édifice en mouvement. En assurer la direction, c'est inviter, ouvrir les portes du Caravansérail, afin d'offrir notre musique à un plus grand nombre.

En 2015, après des premiers concerts à la Folle Journée de Nantes, Le Caravansérail s'est produit au Théâtre de Cornouaille, à Royaumont et Ribeauvillé. En juin 2015, le magazine Classica le citait parmi les nouveaux ensembles baroques à suivre.

A Fancy, Musiques de scène au temps des Stuart 1660 – Nouveau programme 2016

Céline Scheen, soprano et 17 instrumentistes

Comme le théâtre de notre temps, celui de la fin du XVIIe siècle à Londres ne se passait guère de musique. Le genre anglais par excellence était alors le masque, spectacle mêlant la musique, la danse et des textes parlés et chantés. Il fut progressivement détrôné par l'opéra intégralement mis en musique, né en Italie au début du siècle.

Des personnages d'Ariel, Milcha ou des Diables dans une Tempête héritée de Shakespeare à une Venus présentée dans un sublime écrin orchestral dans Psyché, Matthew Locke et ses collègues Reggio, Banister, Hart et Humphrey nous font voyager dans un monde onirique où s'entremêlent des chants naïfs et des pièces orchestrales de la plus grande richesse : ouverture plantureuse, danse sensuelle ou endiablée, fantaisie, canon spéculatif - voire rude. Ces compositeurs s'inscrivent dans la naturelle évolution de la musique anglaise, restée depuis le 16e siècle aussi intelligente que touchante. A son tour, Louis Grabu, un français à Londres, nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine avec l'air d'Augusta dans Albion et Albanus, et son accompagnement orchestral rappelant certaines pages de la Médée de Charpentier.

Henry Purcell, de son côté, nous invite dans une perfection où rythme, harmonie et mélodie trouvent leur juste équilibre. Il ouvre les portes d'un opéra anglais, qui se refermeront malheureusement à sa mort.

Co-production : Royaumont, Théâtre de Caen, Festival Midsummer (Hardelot)

Bozar – Bruxelles : 2 juin (8 musiciens)

Festival Mid Summer – Hardelot : 30 juin (18 musiciens)

Festival de Royaumont : 11 septembre (18 musiciens)

Théâtres de Tarbes, Rochefort, Gradignan : 15-16-17 octobre (8 musiciens)

Théâtre de Cornouailles (Quimper) : 18 novembre (18 musiciens)

Bois-le-Roi (Eglise) : 20 novembre (8 musiciens)

Baroque en scène Nantes : 21 novembre - en négociation (18 musiciens)

Concerts Parisiens Salle Cortot Paris- : 22 novembre (8 musiciens)

Enregistrement 25,26 novembre au Théâtre de Caen (label Mirare)

Théâtre de Caen : 27 novembre (18 musiciens)

Les six concertos Brandebourgeois, J.S.Bach – Nouveau programme 2017

Création 30 septembre 2017 à Royaumont,
recherche de co-producteurs saison 17/18

ARTISTE EN RESIDENCE

Sébastien Daucé et Ensemble Correspondances – artiste en résidence 2012-2016

Trois femmes,

Judith, Madeleine, Cécile : Histoires sacrées de Charpentier

25 musiciens, mise en espace Vincent Huguet

Né d'une rencontre que Royaumont a favorisée, cette mise en espace des Histoires Sacrées répond à un désir de représenter le sacré. Dans le corpus des oeuvres de Charpentier, ses Histoires sacrées constituent un ensemble à part, d'une grande beauté, dont on a conservé les partitions, sans très bien savoir où et comment elles étaient représentées.

On peut les imaginer comme de petits opéras sacrés ou comme des avatars des Mystères hérités du Moyen Âge dans la mesure où elles racontent une histoire.

L'histoire de ces saintes et martyres que nous connaissons sans les connaître, que nous rencontrons dans les églises ou les musées, dont nous imaginons la force ou la douceur devant un tableau de Zurbaran ou de Philippe de Champaigne.

Judith, Madeleine ou Cécile : leurs noms évoquent des épisodes bibliques, des contrées mythiques—« au-delà des montagnes de la ville de Béthulie », pour Judith—, leurs destins incarnent des vertus, dont elles sont pour l'Église les allégories, depuis des siècles.

Alors que notre société a vu revenir brutalement et durablement au premier plan la figure du martyr, face à laquelle l'incompréhension domine, alors qu'au nom du religieux, les passions et les tensions s'exacerbent, Judith la veuve héroïque, Madeleine la pénitente ou Cécile la convertie peuvent descendre de leurs niches et de leurs retables pour nous donner à voir et à entendre la force de leur expérience. C'est parce qu'elles se retrouvent soudain confrontées à une situation exceptionnelle qu'elles sortent du rang et entrent dans l'histoire. C'est dans ce moment particulier et fondateur qu'elles peuvent aujourd'hui entrer en scène. Judith, Madeleine, Cécile : comme une trinité, comme trois soeurs qui nous raconteraient leur peur, leur désespoir ou leur victoire.

Quand Madeleine dans sa grotte de la Sainte Baume se lamente sur le Christ mort, elle fait entendre la plainte de tous ceux qui ont perdu un être cher, elle donne des couleurs à un amour sans fin et sans retour, elle montre aussi une voie possible de l'affliction à l'apaisement.

Et si Cécile se convertit et se bat pour convertir ses proches, la nature même de sa conversion parle des abîmes qui nous sont propres et de ce désir fou de se transformer soi-même et de transformer les autres. Relier leurs destins, entendre ce qu'elles ont à nous dire, en faire des femmes de chair et de sang, dont on prendrait les larmes et les joies au sérieux et au présent, tel est le défi scénique posé par les Histoires sacrées de Charpentier. Vincent Huguet

Production déléguée Théâtre de Caen, Ensemble Correspondances

Co-production Royaumont

Création Caen 6 octobre 2016

Recherche de dates saison 2016/17

ARTISTE EN RESIDENCE

Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste en résidence 2014-2018

Louis-Noël Bestion de Camboulas vient de remporter le 1er prix du concours international Xavier Darasse de Toulouse 2013 et est en résidence sur l'orgue Cavaillé-Coll de Royaumont. C'est une occasion pour lui de créer de nouvelles transcriptions de pièces virtuoses et impressionnistes de Berlioz, Liszt, Wagner, Fauré, Debussy... en deux programmes, l'un romantique avec l'altiste Adrien La Marca, révélation instrumentale aux Victoires de la musique 2014, et l'autre une invitation au voyage avec le baryton Etienne Bazola.

Harold le Fantastique

Pour ce concert-rencontre inédit entre orgue et alto, Berlioz vient naturellement avec son œuvre concertante pour l'alto Harold en Italie et la Symphonie Fantastique. Liszt vient ensuite. Compositeur, pianiste de génie - il est aussi passeur des musiques de ses amis Berlioz et Wagner au travers de transcriptions tant au piano qu'à l'orgue. La Fantaisie Ad nos, ad salutarem apporte à l'orgue une dimension orchestrale et révolutionnaire. Enfin c'est la rencontre avec l'extravagant baron de l'Espée, qui jouait depuis son château de la côte basque, des transcriptions d'opéras de Wagner à pleine puissance.

Harold le fantastique – nouveau programme 2015

Nouvelles transcriptions 2015

Louis-Noël Bestion de Camboulas* orgue et transcriptions

Adrien La Marca alto

Hector Berlioz : Harold en Italie (extrait), Symphonie Fantastique (extrait) **

Franz Liszt : Romance Oubliée, Poème Symphonique Felix Mendelssohn-Bartholdy :

Romances sans paroles Richard Wagner : extraits d'opéras

** partitions issues de la Bibliothèque musicale François Lang

Production déléguée Fondation Royaumont

Calendrier prévisionnel

Concert à Royaumont le 6 juin - 15h

Diffusion France Musique – Frédéric Lodeon

9 octobre 2015

Recherche de dates

Diffusion saisons 15/16

ARTISTE EN RESIDENCE

Edoardo Torbianelli, pianiste en résidence avec la musicologue Jeanne Roudet 2016-2018

Edoardo Torbianelli fait partie de la deuxième génération de pianistes s'intéressant aux pianos anciens. Lauréat des concours internationaux Durllet 1993 et Bruges en 1995, il est professeur à la Schola Cantorum de Bâle, à la Haute-Ecole de Berne et à l'Université Paris-Sorbonne (master pianoforte). En solo, il a enregistré les Variations Diabelli de Beethoven chez Gramola, l'œuvre à découvrir de la compositrice Caroline Boissier-Buttini (1786-1836). Il entreprend aux côtés de Jeanne Roudet, Keith Chapin musicologues et Pierre-André Taillard musicien -acousticien une recherche sur la Vocalité au piano avec le soutien de la Fondation Royaumont.

Chopin, plasticité et avant-garde

Polonaise-Fantaisie op 61, Barcarolle op 60, Troisième sonate en si mineur op 58
Préludes, Mazurkas, Nocturnes...

Le répertoire chopinien appelle encore beaucoup de recherches de part la singularité esthétique du jeu de Chopin dont témoignent les sources historiques. La subtilité de sa musique et sa relation profonde avec l'idéal de la vocalité constituent un défi pour le pianiste, qui doit créer « l'illusion » de la plasticité vocale grâce à la gestion la plus raffinée des nuances, des accents, des différentes attaques des touches, des fluctuations rythmiques et de subtiles inégalités.

Les dernières œuvres de Chopin offrent une étonnante synthèse entre simplicité et authenticité du sentiment, indissolublement liée à la nostalgie de la patrie et à une vision structurelle de la musique s'affirmant comme une vraie « avant-garde ».

La Polonaise-fantaisie opus 61, incomprise à l'époque de sa composition à cause de son architecture indéchiffrable - reflet d'un parcours intérieur avec ses divagations et ses digressions - en est un exemple paradigmatique.

Les mazurkas peuvent être les évocations d'une fête rurale - prétexte à une réflexion sur la disparition d'un passé heureux - ou d'instant d'élégance et de délicatesse précieuses.

La troisième sonate en si mineur, moins révolutionnaire que la précédente dans sa forme, renferme dans son mouvement lent le vrai testament du compositeur.

Edoardo Torbianelli

Dimanche 9 octobre 2016 17h30 à Royaumont

Recherche dates saisons 2016/2017...

ARTISTE EN RESIDENCE

Magic Malik – résidence 2015-2017

Malik Mezzadri grandit en Guadeloupe, où il étudie la flûte à bec et la flûte traversière. Il s'installe ensuite à Marseille et entre au Conservatoire. Il découvre le jazz et intègre le groupe de reggae Human Spirit. En 1992, il fonde son Magic Malik Orchestra et intègre plus tard le Groove Gang. Parmi ses enregistrements, *69 96 , 00-237 XP-1* (2003), *13 XP Song's Book* (2004), *Saoule en quintet* (2008) et *Short Cuts* (2010). En 2010, il obtient avec le musicien et compositeur Gilbert Nouno une résidence d'un an à la Villa Medici à Rome. Il collabore avec Stéphane Galland pour son album solo *LOBI*, et en 2012 participe à l'Académie européenne de musique du Festival d'Aix-en-Provence.

Nuit Magic Malik – Création 2016

Magic Malik direction musicale, composition, flûte, Prabhu Edouard tabla, Alain Billard clarinette, Eric Maria Couturier violonelle, Pauline Sirkidji chant

« Ce temple délicat, nul ne le sait, est l'image mathématique d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée....je vais le comparer à quelque chant nuptial mêlé de flûtes, que je sens nôtre de moi-même. »

Cette image de l'architecture comme chant de la sensualité, Paul Valéry l'a écrit (Eupalinos ou l'architecte). Magic Malik la vit musicalement. Son temple peut être grec ou indien. Pour qui devient peu à peu familier de la musique de Malik, structure et sensualité ne sont pas dissociées, et composition lucide et profération de sybille ou de chamane vont de pair. Le monde entier et l'ici sont liés par sa flûte et par sa voix.

C'est pourquoi ces trois actes, qui s'enchaînent dans un seul temps long, partent de la présence de Malik seul avec la flûte, passent par un dialogue à quatre pensé avec Prabhu Edouard autour de la mathématique rythmique des *talas* indiens et de la construction non moins rigoureuse des canons européens, et débouchent sur une conversation à six où les voix sont au centre.

Jour de fête – Création 2015

Magic Malik direction musicale, composition, flûte, Jean-Luc Lehr basse, Maxime Zampieri batterie, Vincent Lafont claviers, Louis Sclavis clarinettes, saxophones Napoleon Maddox rap avec Julien Reyboz ingénieur du son

Magic Malik est une sorte de sésame musical à lui tout seul : architecture musicale, sensibilité, géographies imaginaires, nous sommes les captifs charmés de ce joueur de flûte enchanteur, qui est aussi un vocaliste qui nous bouleverse, comme si notre inconscient passait par sa voix. Son aisance hors pair le conduit de Bach à la musique africaine, de la musique contemporaine écrite ou improvisée de Francesco Filidei ou de Jay Gottlieb, de la musique caraïbe aux aventurestransculturelles post jazz de Fabrizio Cassol et Aka Moon.

Comme envoûteurs, ceux qu'il invite à rejoindre son quartet lui ressemblent : Louis Sclavis, pour qui la musique est langue, et Napoleon Maddox, pour qui le rythme de la parole est musique. Il en sort le bien nommé Jour de fête. «Travailler sur la joie », dit Malik. Belle définition de la fête. Autour de l'affect de la joie, Jour de fête vise à une fête populaire dont la musique est la traduction sonore.

ARTISTE EN RESIDENCE

MARC NAMMOUR résidence 2016-2018

Artiste underground, poète proférant une parole libératrice, politique et jamais très éloignée du bitume, Marc Nammour fonde La Canaille à Montreuil en 2003. Libanais exilé dans le Jura ouvrier, grand amateur des textes d'Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète avide de rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer dans aucune étiquette et poursuit une voie singulière dans le Hip Hop français avec trois albums à son actif. Il participe également à de nombreuses créations poétiques en France ou à l'étranger dont trois avec Serge Teyssot-Gay. En rime ou en prose, sa plume raconte l'existence fragile des siens et témoigne des angoisses de son époque.

99 - Création 2016

Marc Nammour (poète, rappeur/ en français et arabe libanais), Abdullah Miniawy (poète rappeur/en arabe égyptien et arabe classique), Amir El Saffar (compositeur/improvisateur, trompette, santur et voix), Lorenzo Bianchi (compositeur, musiques électroniques), Jérôme Boivin (contrebasse

Marc Nammour est né dans ce 99, ce reste du monde, et plus précisément au Liban. Les langues que l'on parle n'ont pas de carte d'identité : il parle le français et l'arabe libanais en toute liberté.

Marc Nammour désire que la parole parle, et non pas qu'elle masque ou tue. C'est ce qu'on appelle un poète, un fabricant de parole (nous disent les Grecs). Alors il a voulu inviter un autre 99, Abdullah Miniawy, venu d'Egypte, qui parle et chante en arabe égyptien et en arabe classique, des chants anciens et des raps actuels.

Leurs poèmes se croisent dans l'air, scandés, « performés ». Marc et Abdullah font partie de ceux pour qui les langues sont un monde de sons autant que de sens. Pour qui langue et musique sont une seule et même chose, dont le silence fertile est le moule. Alors ils s'entourent de musiciens sensibles à ce rapport : Amir El Saffar, Lorenzo Bianchi, Jérôme Boivin.

Cette force poétique et sonore commune, nous saisit d'une stupeur admirative. Parce qu'elle touche à l'art d'être ensemble, elle fait résonner une harmonique politique. Elle nous permet d'affronter avec eux les puissances qui baillonnent et réduisent la parole à un autre silence, le silence de mort de ceux qui ferment les yeux sur les désastres qu'ils causent.

Création : 22 juillet 2016, Festival d'Avignon

Producteur : Fondation Royaumont 17 septembre 2016

Co-producteurs : Festival d'Avignon, Bozar, Moussem, Haizebegi

En partenariat avec : Institut Français d'Egypte (Le Caire / Egypte), D-CAF Festival (Le Caire / Egypte), Ambassade de France à Beyrouth (Liban), Ambassade de France à Bruxelles (Belgique).

Avec le mécénat de : SACEM, Aéroports de Paris

Recherche dates 16/17

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

Serge Teyssot Gay

Co-fondateur du groupe Noir Désir, Serge Teyssot-Gay développe parallèlement un travail personnel plus « expérimental » : mise en musique de textes littéraires (Georges Hyvernaud, Lydie Salvayre, Attila Jozsef, Stig Dagerman, Maïakovski...) ; création avec le oudiste syrien Khaled Aljaramani du duo InterZone, croisement des univers électriques et orientaux, qui s'adjoindra quelques invités de la scène orientale ; fondation du trio de free-rock Zone Libre : disques, concerts, ciné-concerts, musique de film, albums rock/rap avec des rappeurs de la scène française (Hamé de La Rumeur, Casey, B. James) ; création avec le peintre Paul Bloas du « concert-peint » *Ligne de Front*.

Kit de survie – création 2016

Serge Teyssot Gay guitare basse , Mike Ladd poésie performée américain, Marc Nammour poésie performée français, arabe libanais, Akosh S saxophone, Cyril Bilbeau percussion, Médéric Collignon trompette, bugle

Depuis dix ans que Serge Teyssot Gay est compagnon de route de Royaumont, et vice versa, la pensée de ses créations musicales et poétiques se développe hors académismes, du sensible à la forme et non l'inverse, et s'accomplit *in fine* dans une résonance politique avec la société (qui elle-même est à la recherche d'une parole qui aille du sensible à l'institution, et non l'inverse).

Interzone, dans sa croissance sur dix années en écorces successives, en témoigne, jusqu'au succès de sa présentation à Avignon en 2014.

Kit de survie se construit autour de l'idée d'un hommage à la banlieue, à toutes les banlieues. A la verdure, à la verve de la banlieue, à son monde créateur, et non aux clichés.

A contre courant de l'actualité et de ses réductions médiatiques. Au centre, la parole poétique performée, rapée, slamée, de Marc Nammour (en français et en arabe libanais) et de Mike Ladd (en américain). Comme un tissage, les sons de Serge Teyssot Gay, Médéric Collignon, d'Akosh et Cyril Bilbeau. Mike et Médéric, autres compagnons de route de Royaumont depuis dix ans. Tous les six sont issus d'une banlieue du monde, ou en ont connu, peu ou prou.

On n'en sortira pas les mêmes...

Producteur : Fondation Royaumont

Co-producteur : Festival d'Avignon, Théâtre nationale de Strasbourg, Espace 1789

En partenariat avec : SACEM

Avec le mécénat de : Aéroports de Paris, Fondation Orange

Création 21 juillet 2016 Festival d'Avignon

18 septembre 2016 à Royaumont

Recherche de dates 16/17

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

La Camera delle Lacrime – direction Bruno Bonhoure et Khao Dong Luong

Réunis autour de Bruno Bonhoure et Khai-dong Luong, les artistes de cette compagnie fondée en 2005 s'engagent pour la valorisation et la redécouverte des œuvres patrimoniales tout en y insufflant une démarche de création dans le choix de leur interprétation. Avec le concours de spécialistes et universitaires qui évoluent en périphérie de la formation, La Camera delle Lacrime propose des spectacles ayant pour fondement une source historique et cherche à rendre la musique de répertoire plus intelligible grâce à la réalisation d'un travail dramaturgique.

La controverse de Karakorum – Nouveau programme 2016

De l'Auvergne des troubadours à la Chine du Khan

Guillaume de Rubrouck, moine franciscain envoyé par Saint Louis en 1253 auprès du grand Khan à Karakorum pénétra dans l'Empire Chinois, près de vingt ans avant Marco Polo. Saint Louis espérait rallier l'Empereur à sa croisade pour reconquérir Jérusalem. Rubrouck nous a laissé un manuscrit "Itinerarium as partes orientales" relatant son voyage et la controverse de Karakorum de 1254 organisée par l'Empereur. Ce dernier demanda à chacun des représentants des religions (Bouddhistes, Soufis, Nestoriens, chrétiens) d'argumenter en interdisant de se servir de "paroles désagréables ou injurieuses [...] sous peine de mort". La conclusion fut qu'il y a peut-être un Dieu ou plusieurs, mais toutes les religions ont en commun la louange par le chant et la vocalisation par l'homme de la parole divine... Guillaume revient sans l'allié Khan. Ce manuscrit nous dévoile un texte intime, les impressions et la pratique régulière du chant grégorien de Guillaume pour exprimer sa foi.

Ainsi, avec la complicité des autres musiciens de La Camera delle Lacrime, Bruno Bonhoure et Khai-Dong Luong invitent le spectateur à un voyage dans les langues, les mélodies, les rythmes et les fêtes musulmanes, chrétiennes, bouddhiques, profanes des pays traversés, mais aussi des territoires physiques et spirituels laissés derrière Guillaume de Rubrouck.

TOURNEE KARAKORUM 2016

- Hall in Tirol (Autriche) - 26 mars
- Krems (Autriche) - 28 mars
- La Chaise-Dieu - 22 août
- Luzarches (via co-production avec la Fondation Royaumont) - 10 septembre
- Gonesse (via co-production avec la Fondation Royaumont) - 17 septembre
- Saint-Leu d'Esserent (via co-production avec la Fondation Royaumont) - 15 octobre

recherche de dates saison 2016/17

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

L'Orgue du Sultan – Nouveau programme 2017

Le fabuleux voyage d'un orgue de Londres à Constantinople

Pièces de John Dowland, William Byrd, Anthony Holborne

Pièces ottomanes Sultan II Bâyezid, Gazi Giray Han...

Airs traditionnels élisabéthains et ottomans

L'Achéron, Sultan Veled et Amel Brahim-Djelloul, soprano

L'Achéron, quatre musiciens élisabéthains (2 violes, flûte, orgue/virginal)

Sultan Veled, quatre musiciens ottomans (ney, qanun, oud, 1 percussion)

Direction musicale : François Joubert-Caillet et Adrien Espinouze

Direction artistique : Andreas Linos

En 1599, Elisabeth 1ère menacée par l'Espagne, est désireuse d'obtenir le soutien de Mehmet III. Elle lui offre le cadeau le plus impressionnant qui soit : un orgue semi-mécanique, orné, paré d'horlogeries; un bijou de technologies nouvelles...

C'est un jeune facteur d'orgue Thomas Dallam qui apporte ce cadeau diplomatique à l'issue d'un voyage le long des côtes méditerranéennes jusqu'à Constantinople. Thomas Dallam contrairement à ses confrères, manifeste une curiosité et ouverture d'esprit aux peuples et cultures qu'il croise. Ceci lui vaudra un accueil privilégié de la garde du Sultan et notamment un accès au Harem et - fait rare - d'en ressortir vivant. Le récit de son expérience laisse entrevoir une dimension plus personnelle...

Andreas Linos fait débiter l'histoire en 1640, Thomas Dallam s'apprête à traverser la Manche pour rendre visite à son fils - né juste à son retour de Constantinople - ; Robert Dallam établi en Bretagne, lui aussi est facteur d'orgue. Tous ses souvenirs jaillissent les uns après les autres...

Les textes de Thomas Dallam alterneront avec des pièces élisabéthaines de Dowland, Byrd, Holborne puis ottomanes contemporaines. La rencontre musicale des styles sera l'un des moteurs dramatiques de cette histoire dont la synthèse pourra être personnifiée par la chanteuse Amel Brahim-Djelloul.

Les univers élisabéthains et ottomans sont étrangement proches : les timbres se marient à merveille, les ornements sont semblables, les modes occidentaux s'inscrivent dans les makams et les rythmiques orientales trouvent écho dans la complexité du contrepoint polyphonique.

Au final, cette rencontre fait perdre pied au spectateur: l'origine des musiques devenant même parfois méconnaissables, même si chacune reste fidèle à elle-même. Les identités sont sublimées, leurs essences se mêlant, et sur cette terre d'entente, une musique inouïe voit le jour.

Production déléguée Royaumont

Création avril 2017 – Arsenal de Metz,

30 septembre 2017 – Royaumont

Recherche dates 17/18

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

Talea Ensemble a été qualifié comme "... une partie cruciale de l'écosphère culturelle de New York" par le New York Times. Lauréat de la CMA Award 2014 / ASCAP qui a récompensé sa programmation aventureuse, l'ensemble a donné nombre de premières mondiales et américaines de compositeurs tels que Pierre Boulez, Tristan Murail, Olga Neuwirth, John Zorn, Unsuk Chin, Rand Steiger, Beat Furrer, et Fausto Romitelli. Talea s'est produit dans des festivals importants tels que Lincoln Center Festival, Internationales Musikinstitut Darmstadt, Automne à Varsovie, Wien Modern, Contempuls (Prague), Newport Jazz Festival, La Ciudad de las Ideas (Mexique), Art Sommet Indonésie (Jakarta), et le Festival international de musique contemporaine (Pérou). Ses concerts ont été retransmis sur l'ORF (Autriche), HRF (Allemagne), et la Q2 WQXR. Talea a enregistré des disques pour les labels Gravina Musica, Tzadik, Innova, Wergo, et New World Records.

Sideshow – Nouveau programme 2016

Pierluigi Billone : Δίκη Wall – création française
Pour percussion et ensemble

Steven Takasugi : Sideshow – création française
Pour ensemble et électronique

Si Coney Island, baie de plaisance de New York, évoque à la fois les années folles, Fitzgerald et Frank Stella peignant son parc d'attractions Luna Park, ce dernier abrite aussi des pratiques bien plus sombres. Le « dark sideshow » – spectacle « à côté » - regroupe expositions de monstres, pratiques athlétiques extrêmes et autres bizarreries.

L'œuvre de Takasugi est une méditation sur le spectacle – entre scènes lumineuses et bas-fonds ténébreux, virtuosité et sacrifice, richesse et misère, magie et horreur. Le travail de Takasugi, très axé sur l'électronique et la relation avec les machines, est particulièrement pertinent ici.

Un cycle de six aphorismes du satiriste viennois Karl Kraus en ponctue le déroulement, et en élargit la portée. Où sont les vrais monstres ?

Qu'en pensait l'inaltérable Dikè, déesse de la justice, haute figure évoquée par Billone en première partie ? « J'invoque la belle Dikè.(...)Elle juge les mauvaises actions inspirées aux hommes par l'iniquité, quand ils veulent accomplir des desseins injustes. Elle est l'ennemie des pervers et l'amie des bons. Ô Déesse, viens à nos pieuses invocations, jusqu'au terme fatidique de notre vie. » (Hymnes orphiques, trad. Leconte de Lisle)

3 septembre 2016 – Royaumont

Recherche tournée 16/17

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

Ensemble Exaudi

2016 Académie Voix Nouvelles

Depuis ses débuts en 2002, Exaudi s'est imposé comme l'un des principaux ensembles de musique contemporaine de Grande-Bretagne. Fondé par James Weeks (chef) et Juliette Fraser (soprano), Exaudi est basé à Londres, et recrute ses chanteurs parmi les plus brillants talents vocaux du Royaume-Uni.

Exaudi a une affinité particulière pour la création la plus radicale, allant de la complexité à la microtonalité et aux esthétiques expérimentales. La musique nouvelle la plus récente se situe au cœur de son répertoire, et l'ensemble a donné en premières nationales ou mondiales des œuvres de Sciarrino, Rihm, Finnissy, Fox, Cassidy, Evan Johnson, Posadas, Oesterle, Shlomowitz, Bailie, Grue, Eötvös, Ferneyhough, Gervasoni, Skempton, Pesson, Poppe parmi beaucoup d'autres.

Le madrigal renouvelé – Nouveau programme 2016

Stefano Gervasoni: Di dolci aspre catene (9') – création française

Jacques Arcadelt: Three Madrigals (6')

James Weeks: from Primo Libro (8') – création française

Carlo Gesualdo: Two Madrigals (8')

Michael Finnissy: Resta di darmi noia (4')

Giaches de Wert: Vezzosi augelli (3')

Claudio Monteverdi: Ecco mormorar l'onde (3')

Salvatore Sciarrino: from 12 Madrigali (10')

Le madrigal est une forme musicale à l'histoire longue et complexe, et toujours active. Vocale, et a capella, elle privilégie l'expression du texte et tend ainsi à limiter les copieuses répétitions de son ancêtre la frottole.

Le programme de l'ensemble Exaudi oscille entre le XVIe siècle en Italie -berceau historique du madrigal-, et la musique d'aujourd'hui, et propose trois confrontations fertiles entre les maîtres du madrigal de la Renaissance et leurs homologues modernes. L'allure légère du cycle de Tasso Di dolce Aspre catene, mis en musique par Gervasoni plante le décor ; en parallèle, la musique révolutionnaire du Primo Libro di Madrigali de Arcadelt (1539) est reprise et étendue par James Weeks dans son récent from Primo Libro, où il emploie la célèbre échelle de 31 tons développée au XVIe siècle par le théoricien visionnaire Nicolò Vicentino. La ferveur des drames de Gesualdo est encore amplifiée par un mouvement du Gesualdo : Libro Sesto de Michael Finnissy – alors que l'atmosphère pastorale des madrigaux de Monteverdi et Wert semble résonner chez Sciarrino lorsqu'il met en musique les haïkus de Bashō et lui inspirer leur secrète alchimie.

4 septembre 2016 à Royaumont

Recherche tournée en France 16/17

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

walden [jardin de royaumont] - création 2016

Philippe Nahon, direction

Loïc Guénin : bande sonore temps réel, composition

Ars Nova ensemble instrumental

Géraldine Keller : voix

Pierre-Simon Chevry : Flûte

Aïda Aragoneses Aguado : harpe

Alain Tresallet : alto

« Ce projet provient d'une réflexion sur le monde qui nous entoure et particulièrement sur la forte présence des sons fonctionnels qui uniformisent peu à peu notre environnement et transforment notre écoute. Il s'agit ici de porter attention à un lieu, Pour écrire les planches/partitions graphiques de chacun des lieux qui me passent commande, j'y séjourne plusieurs jours et nuits en résidence d'écriture.

Je cherche à adopter la posture de H.D. Thoreau, dans sa cabane au bord du lac

Walden...écouter, arpenter les lieux, marcher, dessiner, enregistrer, penser et écrire.

En travaillant ainsi et en confiant aux interprètes mes partitions graphiques, je cherche à repositionner les rôles prédéfinis par une histoire sociale de la musique. Le compositeur, le chef d'orchestre, les musiciens, les auditeurs... Ici, chacun a son rôle à jouer, sa liberté d'interprétation, de lecture et d'écoute en respectant le double principe cher à John Cage de l'interpénétration et de la non- obstruction.

Je suis persuadé que l'écoute est la clé du rapport social, du positionnement au monde qui nous entoure.

Au moment où l'on entend parler de plus en plus de la notion de 'pleine conscience', je prône pour ma part la 'pleine écoute'. » Loïc Guénin

Le projet walden se fait sur mesure pour chaque lieu intéressé par cette mise en valeur de l'écoute d'un lieu

Création 28 août 2016 à Royaumont

10 et 11 septembre 2016 - walden [Mont-Ventoux]

2017 - walden [gare de Coustellet]

2017 - Biennale de Danse Lyon - Marcher [dessus le paysage] avec Ile de Gotland, CCN, CND, Scène Nationale de Gap,

2018 - GRAME, CNCM Lyon, Biennale de Danse - Marcher [dessus le paysage]

inspirer
créer
partager

CREATIONS PORTEES PAR ROYAUMONT

Installation « Carré Magique » - création 2016

Production déléguée Fondation Royaumont, Production exécutive et conception Music Unit, co-production Ircam-Centre Pompidou, « Le Prieuré – Cité du Mot » CCR La Charité-sur-Loire, aide du DICRéAM

Carré Magique, Royaumont
Installation sonore, dispositif acousmatique craintif

Création mondiale dans le Potager-Jardin de Royaumont le 27 août 2016

Cette installation « craintive », est conçue de manière organique pour s'intégrer à l'environnement naturel du jardin. Des capteurs et des hauts-parleurs cachés dans un carré du Potager-Jardin génèrent et modulent en permanence des modèles sonores définis par le compositeur Jean-Luc Hervé et modélisés par le créateur sonore Manuel Poletti. La musique de cette installation est organisée en formes reconnaissables, non fixées, acceptant de grandes variations, afin de garder la magie de l'instant. Jean-Luc Hervé s'est appuyé sur l'observation de la nature pour définir ces modèles. A l'instar des animaux, lorsque les visiteurs s'approchent de l'installation sonore en étant trop bruyants, la musique s'arrête. Elle reprend une fois le calme revenu. Si le promeneur est immobile, s'il se fait oublier, reste " à l'affût ", le dialogue musical n'est pas perturbé. Lorsqu'il s'approche de la source sonore précipitamment, une séquence musicale de panique se déclenche et s'anime d'un mouvement spatial de grande ampleur (comme un mouvement de nuées d'oiseaux). Ce n'est qu'en s'approchant doucement qu'il pourra entendre de près le chant du haut-parleur caché. Une invitation à écouter, à être sensible à ce qui nous entoure, à avoir l'oreille à l'affût.

Jean-Luc Hervé

Royaumont : Potager-Jardin du 27 août au 16 octobre 2016
La Charité-sur-Loire : 7 mai au 15 août 2016

inspirer
créer
partager

Contacts

Sylvie Brély

Déléguée Générale aux Programmes artistiques

tél +33 (0)1 30 35 59 13 | +33 (0)6 70 20 67 34 sylvie.brely@royaumont.com

Edouard Fouré Caul-Futy

Directeur artistique Programme Voix et Unité scénique

tél +33 (0)1 30 35 58 02 | +33 (0)6 63 85 89 37 edouard.fourecaulfuty@royaumont.com

Frédéric Deval

Directeur artistique Programme Musiques Transculturelles

tél +33 (0)1 30 35 59 56 / M +33 (0)6 83 50 69 03 pmt@royaumont.com

Samuel Agard

Administrateur claviers (musique instrumentale et renouvellement des formes)

tél +33 (0)1 30 35 59 83 | +33 (0)6 82 89 48 80 s.agard@royaumont.com

Catherine Huet

Administratrice Programme Voix et Unité scénique

tél +33 (0)1 30 35 58 24 | +33 (0)6 74 96 25 31 huet.c@royaumont.com

Fondation Royaumont

F-95 270 Asnières sur Oise royaumont.com