

JOURNAL DE LA BIENNALE

PIANO COLLECTIF : MUSIQUE & PEDAGOGIE

JUIN 2022 - NUMERO 5

NUMÉRO SPÉCIAL : RETOUR SUR LA BIENNALE DE PIANO COLLECTIF

I - UN BILAN

- 4 **Le piano multiple** Fabien Cailleteau
- 5 **La Biennale : expérimenter le conservatoire de demain** Gaëlle Pavie
- 8 **Quelques chiffres**
- 9 **Ancrage territorial et rayonnement national**

II - QUATRE JOURS DE MUSIQUE, PÉDAGOGIE, ÉCHANGES ET RENCONTRES

- 11 **Rencontre-métier : Echange de pratiques sur le 1er cycle**
- 13 **Conférence : Neurosciences et apprentissage collectif** Hervé Glasel
- 14 **Le piano contemporain sous tous ses angles** Cora Joris
- 17 **Clavicorde, le grand écart entre poésie et technicité** Renée Geoffrion
- 21 **Concert en mode radio : Multiplier** David Christoffel
- 21 *Journée en forêt (d'après Olivier Messiaen)*
- 22 *Stravinsky Revisited*
- 23 **Concert participatif : Sons et vibrations, guidés par la nature**
- 25 **Table-ronde : La médiation de la musique contemporaine**
- 25 **Conférence : Une histoire du piano collectif** Emmanuelle Tat

III - PROGRAMME COMPLET

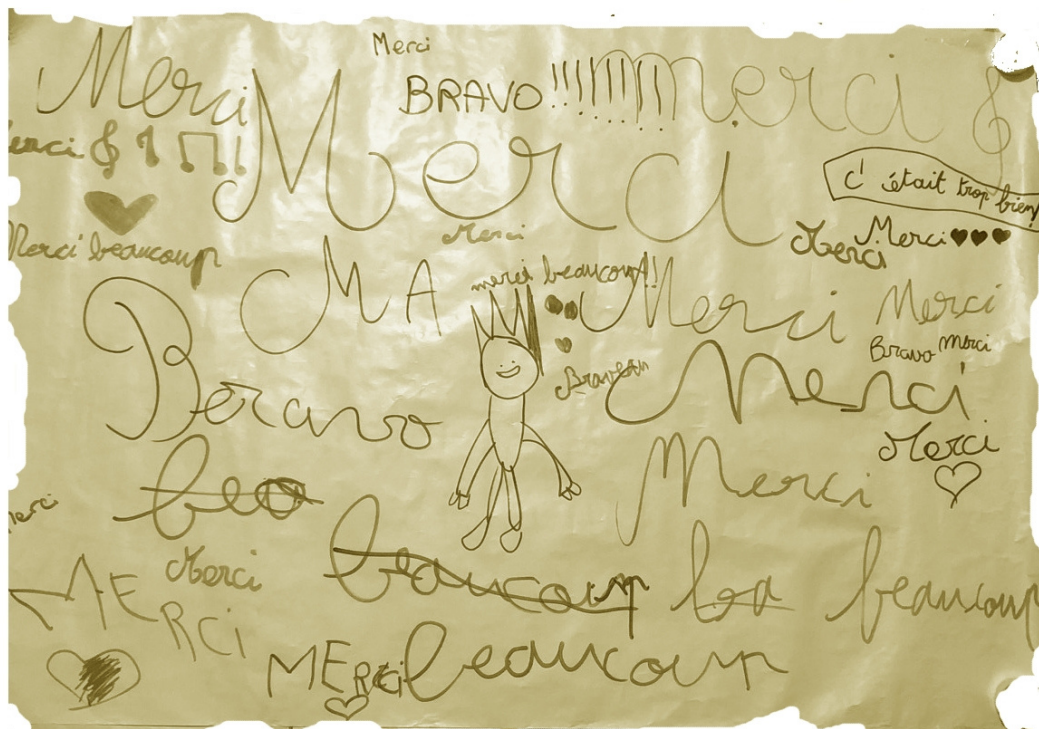
- 26 **Programmes de salle des 4 journées**
- 41 **Catalogue des oeuvres jouées durant les 4 journées**

Ce 5e numéro du *Journal de la biennale* est un numéro spécial, consacré à la première édition de la *Biennale de piano collectif*.

Celle-ci s'est déroulée du 27 au 31 janvier 2022 à Saint-Denis.
Quelques mois plus tard, nous en gardons toujours une mémoire vive, mêlant concerts, stages, ateliers, conférences, scènes ouvertes, échanges et rencontres de tous horizons...
Merci à toutes et à tous !

Nous revenons ci-après sur les différents événements qui ont jalonné ces quatre jours.
Ce sont là des souvenirs, des traces : pour celles et ceux qui étaient là ; les autres aussi.

Cette fête du piano collectif a été un véritable moment de partage, que ce journal ambitionne de prolonger...

I - UN BILAN

LE PIANO MULTIPLE

Le piano peut être collectif,
c'est alors un lieu de rencontre.

Amateurs et professionnels ont joué ensemble,
ont discuté, échangé, se sont mêlés sans se
demander qui aime par passion, par nécessité,
souvent les deux. On pouvait être élève, étudiant
ou professeur aussi, et on partageait le même
concert.

Le piano a rassemblé des enfants, des
adolescents, des jeunes, des adultes, ceux qu'on
appelle des seniors aussi.

On venait de Saint-Denis et d'ailleurs : ailleurs,
juste à côté ou très loin, pour un concert ou pour
les quatre jours !

La rencontre, c'était aussi celle des arts, des
sciences, des disciplines : musique, dessin,
neurosciences, paléontologie, didactique,
histoire...

Quatre jours durant, c'est par la pratique que
nous avons exploré les liens entre
"Comment apprendre à jouer ensemble"
et "Comment, ensemble" !

Le piano peut être collectif,
c'est alors une source de création.

Les musiques contemporaines ont habité cette
première édition : dans les concerts, les ateliers
mais aussi les réflexions pédagogiques.
Commandes et créations s'ajoutent au riche
répertoire du piano à plusieurs.

Improvisations et arrangements ont côtoyé la
pratique plus habituelle de l'interprétation.

A cela s'ajoutent de nombreuses
expérimentations, parmi lesquelles le *speed
meeting* ou encore le concert en mode radio.

Le tout a contribué à une diversité de la
programmation et des publics, elle-même
toujours source de création !

Le piano peut être collectif,
c'est alors un sujet de recherche.

Cette biennale a été un moment de formation :
professionnelle initiale avec le Pôle Sup'93 et
l'ESMD de Lille, mais aussi professionnelle
continue durant les événements et dans les
interstices, tous ces moments informels.

Elle a également été un moment de faire savoir,
cherchant modestement à inciter et encourager
la recherche sur le sujet, par les conférences et
tables-rondes, mais aussi les différents
partenariats.

Le piano peut être collectif,
c'est alors un instrument populaire.

Jeu (lieu de jeu mais aussi instrument à jouer).

Machine à clavier, en lien avec l'informatique.

Au-delà des normes et des règles.

Ouvert, divers, mobile.

Fabien Cailleteau

Professeur de piano
au conservatoire de Saint-Denis
fabien.cailleteau@hotmail.fr

LA BIENNALE : EXPÉRIMENTER LE CONSERVATOIRE DE DEMAIN

Aujourd'hui, les conservatoires se redéfinissent plus que jamais comme outil à forte valeur ajoutée pour créer et entretenir toujours plus de lien entre politiques locales, enseignants et citoyens.

Dans ce contexte, Gaëlle Pavie, professeure de piano au conservatoire de Dunkerque, nous détaille en quoi la *Biennale de piano collectif* redessine, autour de cet instrument, les contours du conservatoire désirable de demain.

Les leviers de modernisation des conservatoires sont bien identifiés : favoriser l'expérimentation, l'ouverture, l'interdisciplinarité, l'échange entre élèves, enseignants, administrations de nos établissements. Ces modernisations ont fait leurs preuves et les élèves nous le rendent bien par leur ouverture, leur esprit d'initiative, de coopération, les savoirs faire musicaux qu'ils acquièrent.

Un problème demeure : le manque de diversité de nos publics.

Soulevée il y a 40 ans, cette difficulté perdure : diversité sociale, culturelle, humaine, travail avec les publics « empêchés »... Ces publics n'ont à ce jour pas toute leur place.

Tel un service replié sur lui-même, notre institution reçoit du public mais n'a parfois pas encore entamé une véritable démarche pour aller vers celui-ci : établissements scolaires, maisons de quartier, EHPAD, centre sociaux et médicosociaux, écoles de la Deuxième chance. Les enseignants en milieu scolaire sont nombreux et font un travail remarquable mais ce service n'est pas généralisé et demeure – c'est là

un défi majeur - tributaire des volontés politiques locales.

CONTOURS DU CONSERVATOIRE DE DEMAIN

Des solutions existent, éprouvées avec le temps : ateliers ouverts à tous dans les conservatoires et hors les murs, cours d'instruments dans les écoles et dans toute structure.

A Saint-Denis, la *Biennale* a été l'occasion d'un atelier participatif à destination du public de la Maison des Séniors et de jeunes en réinsertion, d'un concert participatif dans un lycée, du travail avec des scolaires...

Ces échanges sont riches, valorisants, heureux. Ils sont aussi le fruit d'un travail de long terme sur le terrain, à la rencontre des structures, pour créer un partenariat durable entre tissu institutionnel et associatif local, au service d'une multiplicité des publics.

Qu'en est-il de notre fonction d'enseignant dans ce nouveau contexte ? Quel rapport entretenons-nous avec ses questions et quels sont les leviers en notre possession ?

REPENSER NOTRE ENSEIGNEMENT

Comme préalable : nous approprier la question sociétale.

Le débat sur la fracture sociale est d'actualité et notre fonction publique doit y répondre : recréer du lien, c'est recréer des lieux et des moments

d'échanges, avec comme fil conducteur le bien-vivre ensemble, la société heureuse. Au besoin commun de la société répond la pratique artistique musicale, et pianistique en particulier, je l'évoquerai ci-après.

Nous approprier des savoirs-faires

Adapter et repenser notre travail, individuellement et collectivement constitue un autre volet de cette transition.

Individuellement, en repensant nos outils pédagogiques : oralité (1), jeux d'improvisation en collectif, adaptation de nos outils et de notre langage aux publics, compréhension et appropriation de ce rôle social.

Collectivement, en articulant notre travail avec celui de nos pairs.

Dans les établissements qui rassemblent plusieurs enseignants de piano, les départements sont davantage la juxtaposition d'individualités que la somme de celles-ci - avec les valeurs ajoutées de telles pratiques. Or, ce travail en commun constitue un atout majeur : multiplicité des points de vue, échange, argumentation, coopération, constituent les compétences psychosociales - *soft skills* ou compétences douces - tant valorisées aujourd'hui (2). Nous avons tous à y gagner : travail en commun au quotidien, cours multi-enseignants, élèves tournant d'un enseignant à l'autre.

Travailler sur ces axes de réflexion que sont la remise en question pédagogique et la coopération entre pairs est donc primordial tant ils sont évidents et fonctionnent, d'autant plus dans les départements mono-instrumentaux comme le piano ou la guitare.

Le département piano du conservatoire de Saint-Denis illustre parfaitement ces propos (cf *La classe unique, Chronique d'un cours global de piano*, Fabien Cailleteau, éd. Aedam Musicae).

Redéfinir nos fonctions d'enseignant/médiateur

A l'heure où la fonction de médiation est fortement valorisée (médiateurs culturels, médiateur de la République, médiateur familial, etc.), il semblerait qu'associer cette fonction à celle d'enseignant soit, dès lors, évidente.

Pour rappel sémantique, le *Larousse* donne la définition suivante :

Médiateur : qui sert d'intermédiaire, d'arbitre, de conciliateur

L'enseignant est l'intermédiaire entre élève et musique, autrement dit le médiateur, et ses savoirs-faires techniques et pédagogiques sont autant d'éléments constitutifs d'une boîte à outils déjà bien pleine. Loin de remettre en cause les fonctions d'enseignants spécialistes, celles-ci viennent s'ajouter et élargir le champ de compétences, non en parallèle mais en symbiose.

PLAIDOYER POUR UNE PRATIQUE DU PIANO PARTOUT ET POUR TOUS

Le piano aurait-il un rôle singulier à jouer dans cette volonté de diffusion plus large d'une pratique artistique ?

Longtemps considéré comme l'instrument bourgeois réservé à l'élite, il est accessible aujourd'hui à tous par la profusion d'instruments acoustiques et numériques pour tous les budgets (marché de l'occasion florissant).

(1) : L'oralité a rarement une vraie place dans la pratique du piano en 1er cycle dans les conservatoires. Penser que cet apprentissage puisse être une fin en soi, et non une solution transitoire « en attente de » paraît fondamental.

(2) : Les grands principes de l'apprentissage coopératif sont : entraide, égalité, engagement et énergie. *Pour une pédagogie de la coopération !* : <https://www.profinnovant.com/pedagogie-cooperative/>

Facile à pratiquer en amateur, seul et/ou en collectif, il permet de développer la coordination des mains et les compétences motrices, sensorielles, kinesthésiques.

Et on y joue dans tous les styles, ou presque !

Je souhaiterais terminer ces quelques lignes par un propos volontairement tranchant, non que celui-ci ne l'ait pas été auparavant, mais pour témoigner de l'urgence d'un changement de pratique dans nos institutions.

L'engouement pour les pratiques artistiques n'est pas nouveau, se réinvente chaque jour, en témoigne l'explosion des tutoriels musicaux en ligne. Cette pratique trouve aujourd'hui un écho différent face aux enjeux qui se présentent à nous : fracture de la société, guerre, instabilités politiques, bouleversements climatiques. Faire évoluer nos structures d'enseignement artistique vers des structures plus justes, plus égalitaires, qui accueillent et vont vers tous les publics est indispensable. Enseignants de piano avons notre rôle à jouer, merci à la *Biennale* !

Gaëlle Pavie

Professeure de piano
au conservatoire de Dunkerque
gaille.pavie@netcourrier.com

QUELQUES CHIFFRES

600

La première édition de la *Biennale de piano collectif* a rassemblé près de 600 personnes, en cumul sur les quatre journées

5

pièces
contemporaines
créées
du 27 au 30 janvier

21

ÉVÉNEMENTS :
CONCERTS, ATELIERS,
CONFÉRENCES,
TABLE-RONDE, STAGE,
SPEED-MEETING

7

compositeurs et compositrices invités :
Finzi, Markeas, Mulsant, Nagel, Papi, Prod'homme, Waksman.

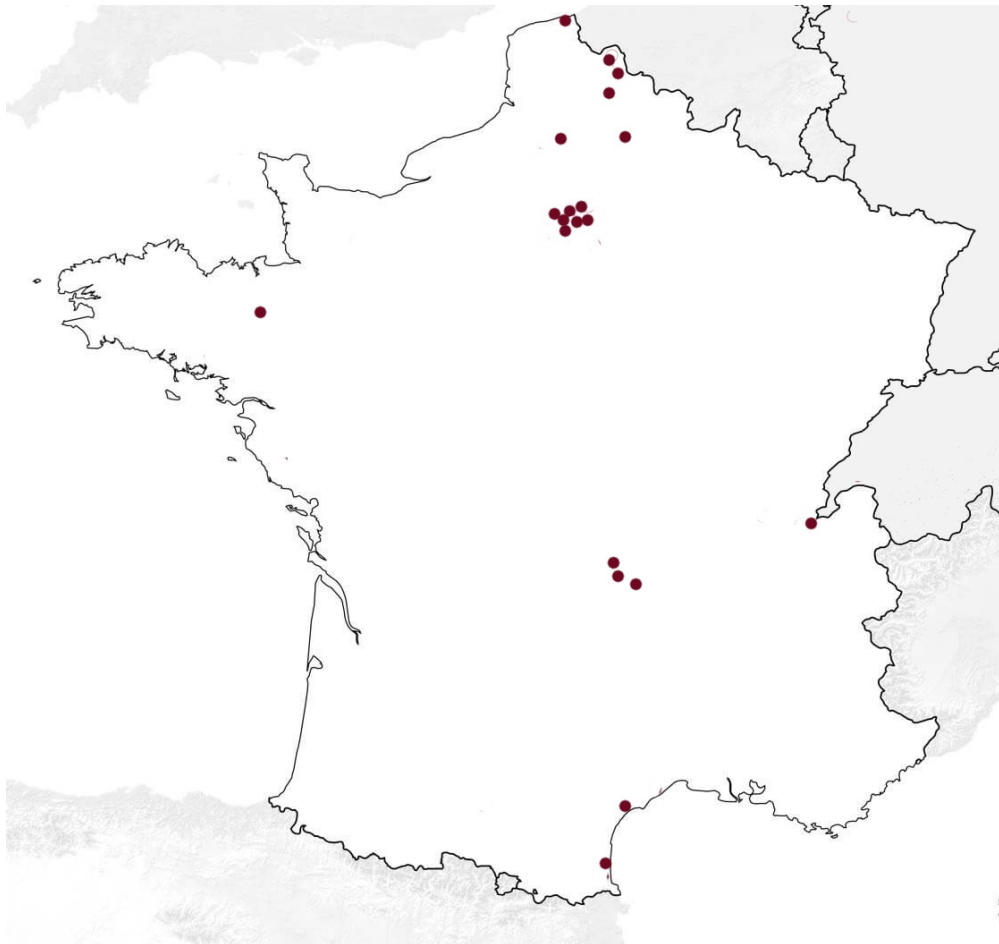
VINGT-SEPT PARTENAIRES, INSTITUTIONNELS, MUSIQUE MAIS AUSSI SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-DENIS : DRAC ILE-DE-FRANCE, CD93, DEUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (PÔLE SUP' 93, ESMO DE LILLE), ONZE CONSERVATOIRES (AMIENS, ARGENTEUIL, BELLEGARDE, CROISSY-BEAUBOURG, DOUAI, DUNKERQUE, EPINAY SUR SEINE, PARIS 13E, PERPIGNAN, PIERREFITTE, RENNES), LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME PARIS NORD, LE CENTRE INFORMATIQUE ET CRÉATION MUSICALE DE PARIS 8, LA MAISON DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE, LE LYCÉE PAUL ELUARD, LE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE SAINT-DENIS, MÉTACLASSIQUE, LA MAISON DES SENIORS, L'AVVEJ, L'ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES DE SAINT-DENIS, LA MAISON DE QUARTIER FLORÉAL, CROC'MUSIQUE, LA LIBRAIRIE FOLIES D'ENCRE

27

ANCRAGE TERRITORIAL ET RAYONNEMENT NATIONAL

A l'échelle locale, la *Biennale de piano collectif* s'est appuyée sur de nombreux partenaires, proposant des événements dans trois quartiers différents de la ville : le Centre ville, le quartier La Plaine et le quartier Floréal. L'entrée libre à l'ensemble des concerts et ateliers a permis un large public dionysien.

Sur le plan national, là encore ce sont plusieurs partenariats, mais aussi une large communication envers les conservatoires qui ont mobilisé professeurs et pianistes de tout le pays.

II - QUATRE JOURS DE MUSIQUE,
PÉDAGOGIE, ÉCHANGES
ET RENCONTRES

RENCONTRE-MÉTIER : ÉCHANGE DE PRATIQUES SUR LE 1ER CYCLE

L'ensemble de la *Biennale* était dense, vous en retrouverez le programme complet à la fin de ce numéro. Sans vouloir donner de l'importance à certains événements plus qu'à d'autres, voici quelques retours sur ce qui s'est passé durant les quatre jours, ainsi que le podcast des conférences et table-ronde...

Une quinzaine de professeurs de piano se sont retrouvés pour échanger durant 2 heures sur le piano collectif en 1er cycle. Après partages divers et nombreux, nous avons pu constituer une besace d'outils pédagogiques que voici, pêle-mêle :

-Liens FM/piano ; FM intégrée ; cours global
> lecture, chant, rythme sur la partition, le piano comme percussion, tableaux de notes à effacer au fur et à mesure

-Interactions constantes entre élèves, entre élèves et professeur

-Jeux :
> Am Stram Gammes (jeu de Claire Demeulant)
> Tempo Presto
> Drôles de notes
> Jeux associés Martenot
> Imagidés
> Jeux de société tels que Tropico, Vice-versa, Sardine, Crazy cups, Dobble

-Extrait de film, dessins animés

-Déchiffrage en collectif

-Travail sensoriel, carrés de tissus, émotions, sentiments avant de toucher le piano

-Concertation-bilan hebdomadaire pour l'ensemble des professeurs impliqués

-Fiche de devoirs commune à l'ensemble des élèves, pré-remplie

-Autoévaluation, facilitée par l'évaluation par les pairs

-Padlet et autres outils numériques

-Café des parents

-Groupes multiniveaux

-Livres, kamishibai

-Diaporamas (morceau mesure par mesure, lecture en avance)

-Tapis de piano (se joue avec les pieds)

Par ailleurs, trois axes de questionnement sont apparus, source de prochaines expérimentations pour un nouveau partage (lors de la prochaine édition...) :

-la transmission orale, qui semblerait facilitée par la situation collective

-l'articulation entre collectif et individuel, et la souplesse des différents dispositifs mis en place

-l'âge du 1er cycle et la question des adolescents et des adultes débutants (leur faut-il un dispositif spécifique ?)

CONFÉRENCE : NEUROSCIENCES ET APPRENTISSAGE COLLECTIF

Que nous disent les neurosciences sur la musique en général, et son apprentissage collectif en particulier ? Au sujet : le son et sa complexité, le geste et son apprentissage, et plus largement l'autonomie de l'élève et la posture du professeur.

Podcast : <https://soundcloud.com/user-193412593/conference-neurosciences-et>

Par Hervé Glasel, neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, directeur fondateur des écoles du CERENE (Centre de Référence pour l'Evaluation Neuropsychologique de l'Enfant),

Hervé Glasel a publié aux éditions Odile Jacob *Une Ecole sans échec - L'Enfant en difficulté et les sciences cognitives* :

Avoir du mal à lire et à écrire dans une société où toute la scolarité passe par la lecture de textes et la rédaction, être dyslexique, dyspraxique, dysphasique ou avoir du mal à se concentrer, est un véritable obstacle pour donner à voir son plein potentiel. Pourtant, ces enfants sont intelligents. Heureusement, l'échec scolaire n'est pas une fatalité ! Grâce aux dernières avancées des sciences cognitives, on sait mieux aujourd'hui comment le cerveau apprend et on peut aider les élèves en difficulté, grâce à une meilleure compréhension de leurs troubles. Ce livre, dédié aux enseignants et aux parents, présente les concepts permettant de mieux penser les mécanismes en jeu, lors des apprentissages et propose des solutions concrètes pour aider les enfants touchés par les troubles des apprentissages.

LE PIANO CONTEMPORAIN SOUS TOUS SES ANGLES

Extrait des notes de programme du concert contemporain du jeudi 27 janvier, préparées par Cora Joris, médiatrice à la Maison de la Musique Contemporaine.

A quatre mains, à huit mains, à deux instruments, préparé ou avec électronique ; ce sont toutes les facettes du piano qui brillent au fil du programme du concert contemporain de la *Biennale de piano collectif*, donné ce jeudi 27 janvier 2022 à Saint-Denis.

Une soirée musicale qui met à l'honneur l'instrument, mais aussi la création contemporaine, puisque deux nouvelles œuvres de Cristina Papi et de Fabien Waksman sont jouées pour la première fois ce soir.

Un concert au programme varié donc, avec des œuvres d'époques et d'esthétiques différentes qui se font écho au fil du clavier...

FOUR MOVEMENTS

Philip Glass (né en 1937)

Composition : 2008

Création : 7 juillet 2008 en Allemagne, au Festival de piano de la Ruhr

Dans *Four Movements* pour deux pianos, le langage minimaliste du compositeur américain Philip Glass s'exprime par des courbes mélodiques répétitives, circulaires, qui tournoient sans fin autour de quelques notes principales.

Dans le dernier mouvement, ces circonvolutions, d'abord resserrées et limitées à un réservoir de notes restreint, s'élargissent et se densifient peu à peu. Les ondulations harmoniques voyagent d'un bout à l'autre du clavier en laissant apparaître des couleurs subtiles, dans une accélération progressive à l'intensité grandissante jusqu'à l'apothéose finale.

PIANO FORTY

Cecilia McDowall

Composition : 1999

Deux pianos, huit mains. Avec sa pièce *Piano Forty*, la compositrice anglaise Cecilia McDowall cherche à explorer les possibilités sonores de l'instrument.

Un piano multiple, presque orchestral, tantôt mélodique et mélismatique, tantôt rythmique avec des notes marquées et accentuées dans le grave, qui fait entendre une large palette de couleurs et de nuances, et qui traverse différentes atmosphères musicales.

HAIKUS I ET II

Cristina Papi

Composition : 2021 - 2022

Création ce 27 janvier 2022

Dans cette nouvelle pièce pour piano à quatre mains en deux tableaux, la compositrice italienne Cristina Papi juxtapose l'instrument et l'électronique qui se répondent et qui créent, en temps réel, une texture sonore mouvante. Une œuvre mixte donc, qui joue sur l'ondulation sonore, sur le timbre et sur le temps : certains éléments, d'abord énoncés par l'électronique, sont repris au piano, et à l'inverse, l'informatique répond à l'instrument, dans un jeu d'écho, de délai, de réminiscences fracturées.

Mais la variété sonore existe aussi dans la partie purement instrumentale, puisque la compositrice fait appel à un piano préparé, c'est-à-dire que l'instrument a été modifié et arrangé en prévision de l'exécution de la pièce : cordes mises en résonance à l'aide d'une baguette, chaînes

métalliques ou billes posées sur les cordes pour créer des interférences et grésillements sonores, gomme adhésive fixée autour des cordes... Cristina Papi évoque un travail de « broderie dans le piano » : tout est au service du son modifié, altéré, et cette œuvre s'ancre dans une longue tradition de compositions pour instrument préparé.

Le titre de l'œuvre fait référence à deux haikus que la compositrice convoque musicalement : chaque mouvement est associé à un court poème japonais de Matsuo Basho qui décrit une saison. Ainsi, le premier mouvement évoque le printemps et la renaissance de la nature :

Tâches d'un voyage
La cloche du temple se tait
Mais le son continue
à sortir des fleurs.

... tandis que le deuxième mouvement porte sur l'hiver :

Hiver
Dans ce jardin,
Un siècle
de feuilles mortes !

Mais plus qu'une description musicale, c'est plutôt l'évocation sensorielle de la saison, le passage du temps et de la vie qui suit son cours que la compositrice a voulu représenter en s'inspirant de ces haikus : dessins intimes, sonores et imagés, qui renforcent la pluralité des formes d'art qu'utilise la compositrice. Les mots, le dessin, les sons, la photographie, le geste, font la richesse de l'univers artistique de Cristina Papi, qui travaille à la composition des *Haikus III* et *IV* pour achever le cycle des saisons...

Vidéo de présentation de la part de la compositrice : <https://youtu.be/I4XOiCQTGsc>

VENT D'EST

Lucie Prod'homme
Composition : 2008

"Zéphirade" pour tout instrument ou corps sonore (un à trois interprète(s) à une ou deux main(s)) et électroacoustique.

Les pianistes joueront principalement dans les cordes. On laissera vibrer et chuchoter le son, on jouera de la résonance. Les musiciens qui le peuvent, joueront quelques harmoniques et sons multi phoniques.

Les gestes doivent être doux, tout en souffles, fourmillement, bruissements, caresses, murmures et frémissements.

L'électroacoustique et l'instrumental doivent se mêler totalement, il faudra donc veiller à régler en conséquence le niveau de diffusion du CD. L'instrumentiste devra connaître la partie électroacoustique par cœur. Comme d'habitude, c'est l'interprète qui fait la musique ... Il est prié d'y prendre du plaisir

TERRA NEOZOICA

Fabien Waksman
Composition : 2022
Création ce 27 janvier 2022

"A quoi pourraient ressembler la faune et la flore de la Terre dans 10 millions d'années ?

Je ne m'étais jamais posé la question avant de découvrir le très étonnant livre *Demain, les animaux du futur*, écrit par le sculpteur animalier Marc Boulay et le paléontologue Jean-Sébastien Steyer. Dans cet ouvrage superbement illustré, les auteurs ont imaginé une évolution possible et réaliste de la vie sur Terre, et ont donné naissance à des créatures étonnantes. Certaines sont poétiques, d'autres semblent sortir tout droit d'un terrible cauchemar. Qui aurait pu penser que dans 10 millions d'années des hordes de oursins-tueurs hanteraient les mangroves du

futur, ou que le plus féroce des prédateurs soit un descendant du...perroquet ?!

Terra Neozoica est une peinture musicale de notre planète à l'ère du Néozoïque.

Néozoïque : nouvelle vie. Un terrain d'expérimentation idéal pour composer un bestiaire d'un genre un peu particulier, puisqu'il s'agit de portraits d'animaux qui n'existent pas, mais qui selon Marc Boulay et Jean-Sébastien Steyer pourraient peupler les mers et les continents futurs.

En écoutant *Terra Neozoica*, vous partirez à la découverte des abysses en compagnie du Stegoichtys, un minuscule poisson luminescent qui irise les océans de subtiles lueurs colorées. Vous aurez peut-être le malheur de croiser la route du Tyrannornis Rex, le plus puissant des animaux de ce monde, qui vous poursuivra de manière impitoyable jusqu'à ce qu'il vous dévore ! Si vous êtes attentif, vous aurez la chance d'entendre au soleil couchant le chant du Cossima Magnificens, le colibri de demain, qui vit en symbiose avec une plante nommée Neophorbia. Si vous aimez les balades en bord de mer, méfiez-vous des plages terrestres dans 10 millions d'années. Prenez garde au Neocidaris Schwarzeneggeri, un horrible oursin géant qui attaque sauvagement en meute. Qui sait, peut-être se mettrait-il alors à chanter sa victoire et sa supériorité sur vous, lui qui aura évolué et survivra aux siècles, contrairement à notre espèce.

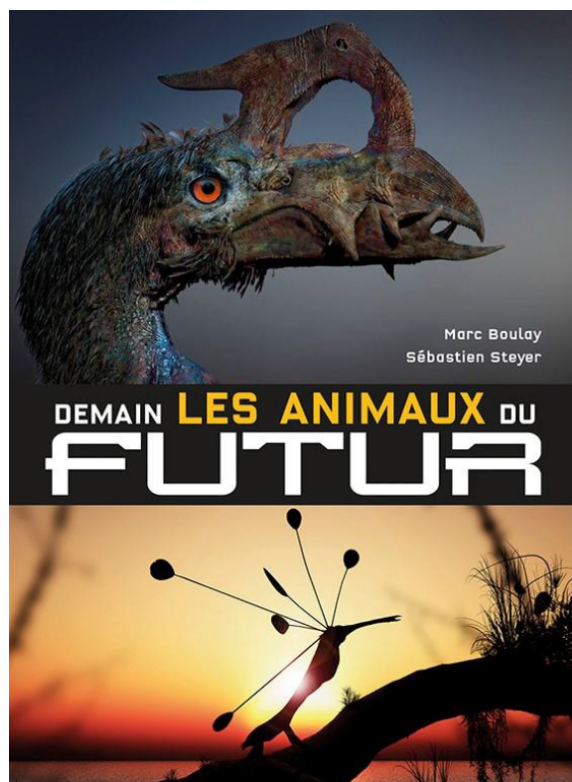
Car vous l'aurez compris, Homo Sapiens est le grand absent de cette Terre de demain. Citons les auteurs du livre : "l'Homme n'est pas une finalité de l'évolution et l'évolution ne s'arrête pas à l'Homme. Dans le futur que nous imaginons, l'espèce humaine s'est éteinte... Pourquoi ? C'est à vous de l'imaginer". J'ai tenu à rendre dans *Terra Neozoica* un ultime hommage au genre humain. Pour cela je vous donne rendez-vous dans l'immense Plaine d'Efremov, lieu de désolation où selon une légende futuriste se situerait symboliquement le tombeau de l'humanité. Ce lieu de désolation est aussi une

métaphore de la renaissance. Car *Terra Neozoica* est avant tout une ode à la Vie.

Dans ce futur, l'Homme n'est plus, mais la Vie, quant à elle, continue de trouver son chemin. L'Humanité serait-elle donc condamnée à disparaître ?

Peut-être que de ce voyage au long cours vous rapporterez dans le présent ce message du futur :

"Nous avons l'avenir entre nos mains. Soyons libres mais responsables, pour faire en sorte que l'Homme se conjugue au futur".

Cora Joris

Médiatrice

Maison de la Musique Contemporaine

cora.joris@gmail.com

CLAVICORDE, LE GRAND ÉCART ENTRE POÉSIE ET TECHNICITÉ

Lors du stage du vendredi 28 janvier, Morgane Le Corre a fait découvrir le clavicorde, seul et à plusieurs ! Pour ce numéro consacré à la *Biennale*, elle a demandé à Renée Geoffrion de publier ce texte, extrait du livre *Le Clavicorde*, sous la direction de Dominique Ferran, un livre édité par Clavecín en France, disponible sur : <https://clavecín-en-france.org>

C'est vrai que le clavicorde demande tout à fait le contraire de ce qu'on attend des gens aujourd'hui:

il est difficile à jouer et consomme du temps, ne peut jouer que seul ou presque, et ce pour peu de gens à la fois, seulement il permet de ciseler la musique comme nul autre instrument à clavier et offre une magnifique poésie musicale, accessible à qui sait tendre l'oreille et prendre du temps.

1990

-Petit instrument laissé dans un coin, es-tu si mauvais qu'on ne puisse tirer aucune musique de toi ? Tu as pourtant une grande histoire je crois.

-Viens un peu t'asseoir devant moi, on verra bien ce que tu comprends à la musique.

-C'est un défi ?

-Juste un avertissement.

-Merci. Tu permets que je t'examine ?

-Oui et prends ton temps.

-Je vais d'abord t'accorder, ça au moins je sais faire. Tu as des cordes qui servent à plusieurs touches, heureusement que j'ai remarqué... Mille excuses, je vais t'accorder en égal parce que je ne sais pas faire autrement, finalement, je crois

que tu es préparé pour ça. Je remarque aussi que plus on appuie sur tes touches, plus le son est haut, voilà qui est commode pour accorder ! C'est peut-être intéressant musicalement.

J'essaie une pièce, parfaitement infernal, je n'y comprends rien.

-Tu joues comme une tarte.

-Oui, j'entends et j'en suis bien désolée, pas la peine d'en rajouter.

1995

-Je te jure, j'ai bien lu toutes les instructions, je t'ai fait comme il faut, je t'ai bien réglé, tu devrais sonner !

-ah oui ? Tu sais jouer au moins ?

-Ok, tu as gagné, je t'amène à mon prof, Patrick Cohen, il nous dira bien ce qui ne va pas, si c'est chez toi ou chez moi.

Quelques jours plus tard...

-J'en rigole encore... toute cette promenade en bus, les escaliers, et finalement la présentation. Lui, au moins il sait jouer ! Bourrique !

-Tais-toi ou je te vends! Tu n'es pas si compliqué, j'en fabriquerai d'autres plus à mon goût.

2002

-Le premier m'avait avertie mais je ne l'avais pas pris au sérieux. Ça m'a pris un moment à réussir à jouer convenablement mais maintenant, mes petits, je tâcherai de vous faire de plus en plus beaux et de vous présenter partout où ce sera possible.

FABRICATION

L'entreprise Una Corda existe depuis 1998.

D'abord accordeur de pianos, puis restaurateur, je me suis graduellement convertie à la fabrication pour le clavicorde. Je peux dire que la restauration de pianos et de pianofortes a été pour moi comme les études d'harmonie et d'analyse pour les compositeurs. On y apprend comment d'autres ont fait, leurs souhaits, leurs priorités, leurs techniques, leurs goûts et les résultats obtenus mais on n'y crée pas d'instrument.

J'ai débuté ma production par des copies de Silbermann faites une par une avec bien sûr des observations dans le but d'améliorer les suivantes. La curiosité m'a ensuite poussée à copier différents clavicordes pour découvrir d'autres versions de l'instrument. C'est au cours de cette période que j'ai produit mes premiers clavicordes électro-acoustiques, d'abord pour jouer avec d'autres, puis pour créer et utiliser un nouveau matériau musical. Après divers essais, j'en ai conclu que ce sont les petits instruments à résonance toute simple qui s'y prêtent le mieux. Le brevet a été déposé en 2002, obtenu en 2004.

Pendant les premières années de ma petite entreprise, Una Corda, je ne pouvais consacrer que peu de temps au clavicordes étant fort occupée avec tous les accords de pianos et les restaurations. Par la suite, la décision d'embaucher m'a permis de mener un grand nombre d'expériences de conception de clavicordes et d'acquérir des compétences en ébénisterie. En effet, pour identifier la fonction exacte d'un paramètre, il faut faire de nombreux essais, et donc beaucoup produire. Il faut pouvoir se permettre de "rater" une table d'harmonie, de la jeter et de recommencer différemment. C'est dans cet esprit que j'ai lancé mon atelier sur trois modèles de clavicordes : le

clavicorde de voyage, inspiré d'un instrument anonyme autrichien, le clavicorde de type "Hubert", instrument lié de 4 octaves et demi, et le 5 octaves non lié inspiré de Friederici. De ces trois modèles, j'ai d'abord réalisé des copies "conformes" aux originaux pour bien en comprendre l'âme, puis les ai améliorés jusqu'à ce qu'ils me paraissent donner leur meilleur, chaque modèle ayant sa personnalité, et des caractéristiques musicales bien différentes. J'ai également mis au point une manière de fabriquer les claviers de sorte à ce qu'ils soient parfaitement silencieux et résistent bien à l'usure, point faible de beaucoup de claviers de clavicordes. Depuis quelques années, j'ai cessé d'accorder et restaurer les pianos pour ne plus fabriquer que des clavicordes. J'apporte encore quelques rares modifications à mes instruments, les modèles sont maintenant très stables et la manière de les faire aussi.

MUSIQUE ET PÉDAGOGIE

Peut-on vivre pareille expérience musicale sans jouer ? Non ! Depuis la fin de mes études, j'ai mis mes modestes talents d'interprète au service de mes instruments, ce qui a permis à mes deux mondes de cohabiter en bonne intelligence. Le duo "alliance contre nature" (clavicorde électro-acoustique et basse électrique) avec Louis-Philippe Rivet a été fort actif jusqu'en 2008, le récital de clavicorde incluant des œuvres contemporaines est toujours d'actualité et depuis peu l'accompagnement de contes en improvisation sur le clavicorde électro-acoustique s'est ajouté. J'ose mentionner une de mes plus belles expériences: un concerto de Benda avec orchestre (2016) expérience partagée avec Marie-Monique Popesco et son ensemble "Polymnie". Je crois que le plus important pour moi est le plaisir de partager et de faire découvrir le clavicorde, le plus souvent en

concert-conférence et en master-classes (projets clavicornes) et ce régulièrement depuis 1998. Le clavicorde présente des ressources pédagogiques vraiment intéressantes pour la formation de tous les élèves d'instruments à clavier que je me permets de rappeler ici :

-Il vient sans mode d'emploi, l'élève doit expérimenter, sortir de sa gestuelle habituelle et utiliser son jugement artistique pour réaliser sa vision musicale.

-Il fait entendre toutes les impulsions de la main et nécessite une attention de tous les instants.

-De manière plus pragmatique, le fait que l'instrument ne produise un son correct que si la main est bien placée et le poids bien utilisé, il induit un bon positionnement du corps et des mains dès le début. Il incite aussi le musicien à se débarrasser d'éventuels gestes inutiles qui sont souvent cruellement sanctionnés par l'instrument.

-Il informe le professeur de ce qui se passe au niveau de la main après la frappe.

-Il encourage le débutant à instaurer le silence autour de sa pratique musicale faute de pouvoir supporter la concurrence!

-Il est transportable, facile d'entretien et abordable.

-J'oublie quelque chose?

Jeune, j'adorais lire sur l'histoire du piano, les premiers facteurs et leurs diverses aventures me fascinaient. Aujourd'hui j'essaie toujours, en concert-conférence, d'intéresser les élèves à la facture d'instruments de musique, de leur expliquer la naissance d'un instrument de musique, les grands principes des instruments à clavier et de les inciter à la curiosité tant sonore que mécanique.

Personnellement, je n'ai jamais consciemment choisi ce métier, il me semble que les périodes se sont enchaînées naturellement, le clavicorde prenant de plus en plus de place sans que je n'aie un mot à dire.

Je tiens à remercier tous les gens qui possèdent un (ou plus) de mes instruments, ils ont grandement collaboré à toutes mes quêtes et permettent de faire que cette magnifique aventure se poursuive.

Renée Geoffrion

Fabrication de clavicornes

unacorda@wanadoo.fr

CONCERT EN MODE RADIO : MULTIPLIER

S'il y a bien un instrument qu'on entend souvent tout seul, c'est le piano.

Et quand il joue avec orchestre, c'est le plus souvent pour apparaître à nouveau en solitaire.

Alors qu'en sortant de la vision facilement romantique du pianiste virtuose, on peut imaginer y mettre plus de deux mains. Et comme l'accumulation peut tourner à la surenchère, on peut même se demander jusqu'où on peut aller.

Metaclassique, l'émission de David Christoffel, accueille deux compositrices pour son 161e numéro : Graciane Finzi et Lucie Prod'homme qui partagent le point commun d'avoir composé pour 4 mains tout en ayant des visions différentes du piano collectif.

Cette émission a été enregistrée en public le vendredi 28 janvier, dans le cadre de la *Biennale de piano collectif* au Conservatoire de Saint-Denis, en association avec la Maison de la Musique Contemporaine et sa chargée de veille, Anabelle Miaille.

Podcast : <http://metaclassique.com/metaclassique-161-multiplier/>

JOURNÉE EN FORÊT (D'APRÈS OLIVIER MESSIAEN)

En cette année 2022, nous célébrons le trentième anniversaire de la disparition d'Olivier Messiaen : pour lui rendre hommage, nous avons repris un des thèmes musicaux des *Vingts regards sur l'enfant Jésus*, auquel nous superposons des chants d'oiseaux improvisés.

Par la classe de Cyrille Kirilov, du conservatoire de Croissy-Beaubourg.

<https://youtu.be/F1sAKU5UiM4>

STRAVINSKY REVISITED

Dans le cadre de la *Biennale de piano collectif*, la classe de troisième cycle de piano du conservatoire de Saint-Denis a présenté le projet sur lequel elle a travaillé depuis le début de l'année : *Stravinsky Revisited*.

Stravinsky, génie pour certains, provocateur subversif au succès infondé pour d'autres, à qui l'on ne peut que faire correspondre, pour illustrer la personnalité de cet oiseau enflammé de la musique, cette phrase de Talleyrand : « On dit toujours de moi ou trop de mal ou trop de bien ; je jouis des honneurs de l'exagération. »

Dans la salle du Théâtre du Châtelet le 13 juin 1911, le public attend avec impatience le nouveau ballet du compositeur de *l'Oiseau de feu : Petrouchka*, une histoire d'amour entre trois poupées enchantées qui se déploie dans une ambiance de carnaval russe.

Ainsi dans le cadre strict d'une quarantaine de minutes, Stravinsky dresse avec conviction un ballet russe dans lequel se mêle fantaisies burlesques et tragédies extatiques, frénésies passionnées et méditations contemplatives. Car, à la manière du pantin (et du compositeur) malmené par les caprices de son ombre, nous verrons des éléments s'opposer et se confondre pour former le tout inaltérable et unique qu'est *Petrouchka*.

C'est à la suite d'une écoute de cette œuvre que nous avons fixé le cap pour effectuer notre *Revisited*. À l'aide de nos professeurs ici présents, nous avons pu comprendre comment était composée cette œuvre et surtout ce qui faisait transparaître la personnalité du compositeur au sein de celle-ci, afin de déceler et isoler des éléments variés à utiliser dans le cadre de notre projet.

Cette minutieuse étude était véritablement primordiale, car c'est à partir de là que nous avons pu discuter de l'architecture de notre projet. Dans un *Revisited* les enjeux sont doubles, il s'agit d'un côté de conserver des éléments clairement identifiables de l'œuvre de Stravinsky, et de l'autre d'y insuffler notre vision et notre personnalité.

Concrètement cela peut passer par des citations couplées à des moments d'improvisations, d'imitations, d'inventions, ou même d'éléments d'apparences incompatibles avec l'univers de Stravinsky, le but premier est de trouver un point de confluence logique entre nos propositions et le compositeur. Et effectivement, un *Revisited* est avant tout une construction logique, dont la toile est le reflet de la lumière du compositeur passant par notre prisme.

Ainsi, l'on peut ainsi aisément le comparer à un duo entre nous et le compositeur, qui comme tout bon duo vire tantôt au duel.

C'est avec joie que la classe de troisième cycle de piano du conservatoire de Saint-Denis présentons ce soir l'aboutissement de notre projet, qui sans l'aide de nos professeurs et de leurs précieux conseils, n'aurait pu être possible. Bonne écoute !

Yanis

<https://youtu.be/Y2LYX8gcVn4>

CONCERT PARTICIPATIF : SONS ET VIBRATIONS, GUIDÉS PAR LA NATURE

La nature, source d'inspirations des musiciens : comment représenter les couleurs de l'arc-en-ciel ? Comment évoquer le bruit de l'orage ? Comment traduire l'écoulement de l'eau sur un piano ?

Au programme : de l'improvisation, des jeux, ainsi qu'*Arc-en-ciel* de Ligeti, *Equinox* de Coltrane, *Jeux d'eau* de Ravel et la *Symphonie pastorale* de Beethoven

En partenariat avec l'Ecole Supérieure de Musique et Danse de Lille : Louis Cassagne, Louise Etkirch et Julien Lespagnol

RETOURS DES TROIS PIANISTES, PÊLE-MÊLE

Cohésion forte avec le public ;
Format d'un peu moins d'une heure appréciable ;
permet de "casser les barrières" entre la scène-le public-les artistes ;
Grand intérêt de mêler lors d'un concert l'interprétation d'œuvres avec des moments plus pédagogiques en lien avec ces œuvres ;
Attention à bien prévoir le temps dans les jeux, pour que le public se les approprie et en profite ;
Toujours veiller à ce que les jeux participatifs sonnent bien, de la musique toujours ;
Nécessité de construire un discours simple qui maintienne l'auditeur captif et intéressé.

« Cette expérience m'a apporté un moment chouette passé avec le public et les gens qui ont participé à ce projet. J'ai pu me mettre plus à l'aise avec la parole sur scène, ce qui était un problème avant. En tant que professeur, cela me montre également que l'on peut aboutir très rapidement à des choses très musicales avec des débutants. J'ai aussi pu réfléchir à la manière dont on explique la musique, le piano, des gestes à un public non initié. »

« Le fait que cela soit une première expérience de concert participatif était merveilleux pour moi car j'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis maintenant convaincue que ce genre de concert marche, dans le sens où cela apporte quelque chose au public et aux artistes. Un concert autour du piano collectif met en valeur notre instrument donc je me suis sentie encore plus proche de ce dernier. »

Formidable concert avec vous ! § - 13

Tout simplement magnifique
merci de nous avoir fait voyager
à Qevé !

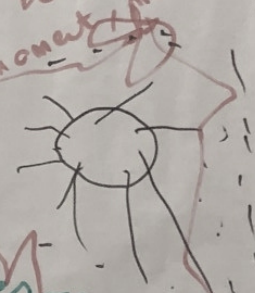
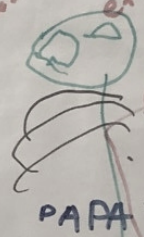
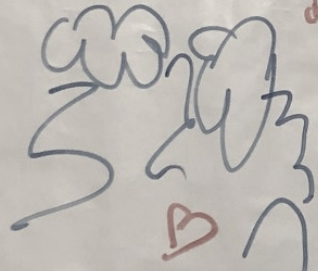
très très bien
j'étais comme hypnotisée !
quel talent ! Magnifique concert !!
Merci pour la magie de la nature.

Enthousiasme communicatif et vivifiant,
merci à tous les 3 !!

Bravo !

dan di do di do di do
merci
pour ce
moment

Bravo !
Très pédagogique
et ludique... et
beau ! Un joli
moment merci.

B

IM

IMRANE

PAPA

isa

TABLE-RONDE : LA MÉDIATION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

La musique contemporaine véhicule encore aujourd’hui beaucoup de préjugés d’inaccessibilité. Or, ce répertoire en pleine expansion recèle des richesses que le jeu ou la pratique collective permettent de rendre sensibles au plus grand nombre.

A travers le témoignage croisé de deux compositeurs, Florentine Mulsant et Alexandros Markeas, la Maison de la Musique Contemporaine propose de découvrir les bénéfices d’une médiation incarnée de la création musicale.

Modérateur : Simon Bernard

Podcast : <https://soundcloud.com/user-193412593/table-ronde-mediation-de-la-musique-contemporaine>

CONFÉRENCE : UNE HISTOIRE DU PIANO COLLECTIF

Cette conférence propose de donner une trame historique du répertoire pour piano collectif afin d’entrevoir l’évolution de ce répertoire, tant au niveau des époques qu’il a pu traverser, qu’au niveau de ce que l’instrument a pu susciter,

en terme aussi bien de styles que de nombre de pianistes par exemple.

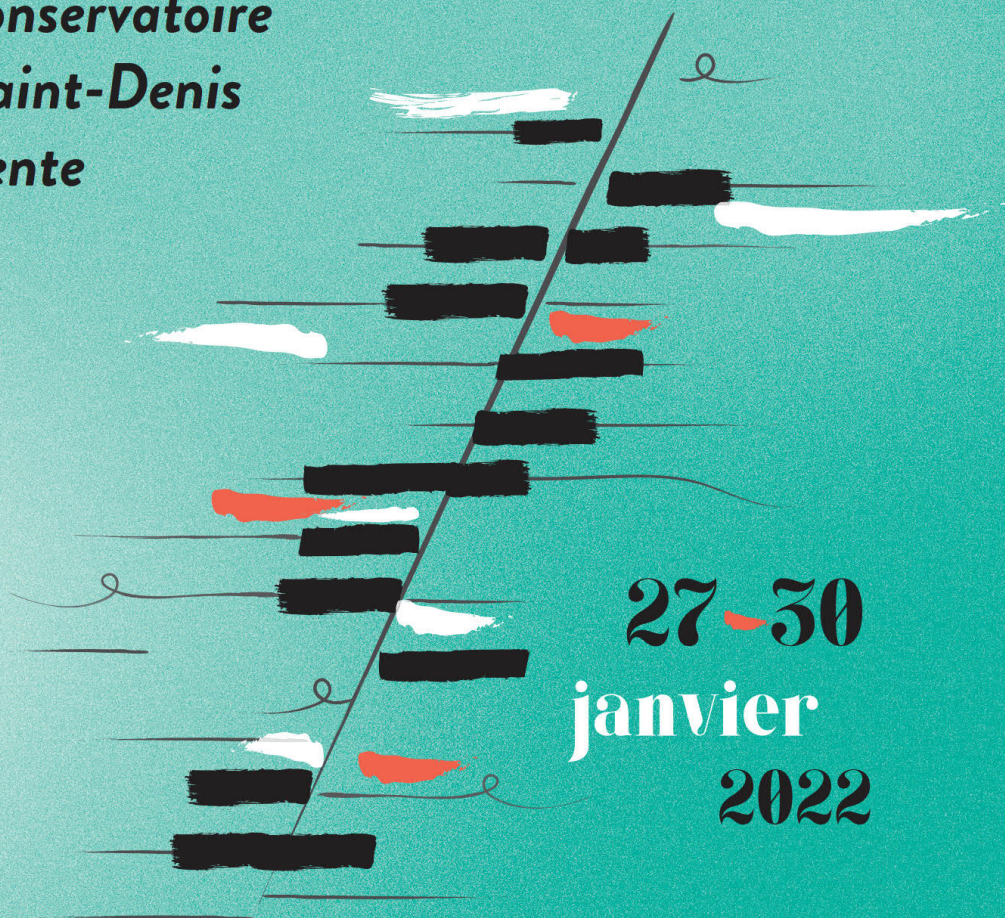
Les œuvres à partir de trois interprètes et plus, pour un piano ou plus, y sont présentées de la période baroque jusqu’à nos jours.

Par Emmanuelle Tat, pianiste musicologue

Podcast : <https://soundcloud.com/user-193412593/conference-une-histoire-du>

III - PROGRAMME COMPLET

**Le conservatoire
de Saint-Denis
présente**

**27-30
janvier
2022**

entrée libre

BIENNALE de piano collectif

Concerts ▶ **Ateliers** ▶ **Conférences** ▶ **Tables rondes**

Renseignements Conservatoire de Saint-Denis au 01 83 72 20 45
lewebpedagogique.com/pianomanonsolo

saint-denis.fr

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

Saint ★
Denis

Jeudi 27 janvier

Maison des Sciences de l'Homme – Paris Nord

9h30, auditorium

Piano transformé [Atelier participatif]

Sensibilisation à la musique mixte, à travers l'informatique et le piano collectif. La musique mixte mêle aujourd'hui instruments acoustiques et traitement informatique en temps réel, par l'intermédiaire de logiciels tels que Max/MSP ou PureData.

Par Alain Bonardi et Tania Cortes

*En partenariat avec la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
et le Centre d'Informatique et Création Musicale de l'Université Paris 8*

14h30, salle panoramique

Echange de pratiques sur le 1er cycle [Rencontre-métier]

Du savoir-faire au faire savoir. Les professeurs de piano se retrouvent pour échanger autour des débuts de l'apprentissage du piano, en collectif. Quels outils ont été créés dans les différentes expérimentations d'un premier cycle en collectif, grâce à la démarche-type de chercheur, de pédagogue et d'artiste : observation, hypothèse, expérimentation et analyse ?

*Avec Pascale Batellier (Rennes et CREAD), Morgane Le Corre (Paris),
Céline Roulleau (Saint-Denis) et Patrick Vo Vang Phuc (Bellegarde)*

17h30, salle panoramique

Neurosciences et apprentissage collectif [Conférence]

Que nous disent les neurosciences sur la musique en général, et son apprentissage collectif en particulier ? Au sujet : le son et sa complexité, le geste et son apprentissage, et plus largement l'autonomie de l'élève et la posture du professeur.

Par Hervé Glasel, neuropsychologue

19h30, auditorium

Piano contemporain [Concert]

En partenariat avec le Centre d'Informatique et Création Musicale de l'Université Paris 8, la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, la Maison de la Musique Contemporaine, les Studios Art Zoyd et les conservatoires d'Amiens, Argenteuil, Paris, Saint-Denis

Cristina Papi Haïku I-II : Taches d'un voyage - Hiver pour piano à 4 mains et électronique [Création]

Voici deux des quatre haïkus qui composent ensemble comme de petits dessins sonores sur un cahier intime. Chaque haïku est lié à une saison différente, évoquée dans les textes poétiques japonais de Bashō Matsuo (1644-1694).

La pièce est construite comme un dialogue privé entre l'électronique et l'instrument, qui traverse toutes les structures harmoniques et rythmiques, transformant et relançant à chaque fois des mémoires de gestes et d'images. Le piano préparé sur la scène devient un objet sonore enchanteur, mobile et flottant à découvrir, toucher, caresser, voir se transformer, et qui se révèle au public comme dans un jeu kaléidoscopique.

Par Giulia Alloggio-Gurrado, Catalin Andronic et Eric Ebodé, avec le CICM de Paris 8

Improvisation de forme A-B-A

La forme A-B-A est peut-être la plus courante en musique : le retour à une partie déjà entendue fait partie des structures fondamentales de la psychologie auditive. Mais cette forme a également un avantage pédagogique certain : la mémorisation de ce qu'on est en train d'improviser influe sur notre façon de jouer et notre écoute du groupe !

Par Elise Dehaut, Thia Georges Elas et Rihana Mellal

Philip Glass Four Movements n°4 pour 2 pianos

Dans *Four Movements* pour deux pianos, le langage minimaliste du compositeur américain Philip Glass s'exprime par des courbes mélodiques répétitives, circulaires,

qui tournoient sans fin autour de quelques notes principales. Dans le quatrième mouvement, ces circonvolutions, d'abord resserrées et limitées à un réservoir de notes restreint, s'élargissent et se densifient peu à peu. Les ondulations harmoniques voyagent d'un bout à l'autre du clavier en laissant apparaître des couleurs subtiles, dans une accélération progressive à l'intensité grandissante jusqu'à l'apothéose finale.

Par Malgosia Fender et Dana Giovaninetti

Cecilia MacDowall *Piano 40* pour 8 mains sur 2 pianos

Deux pianos, huit mains. Avec sa pièce *Piano Forty*, la compositrice anglaise Cecilia MacDowall cherche à explorer les possibilités sonores de l'instrument. Un piano multiple, presque orchestral, tantôt mélodique et mélismatique, tantôt rythmique avec des notes marquées et accentuées dans le grave, qui fait entendre une large palette de couleurs et de nuances, et qui voyage dans différentes atmosphères musicales.

Par Jean-François Bodelot, Susanne Degrande, Helen Hembert et Aurélien Penart

Lucie Prod'homme *Vent d'Est* pour 3 pianistes et électroacoustique

Le zéphyr est un vent doux et chaud venant de l'Est. Cette pièce est donc toute en tiédeur et en douceur. Les pianistes joueront principalement dans les cordes. On laissera vibrer et chuchoter le son, on jouera de la résonance. Les gestes sont doux, tout en souffles, fourmillement, bruissements, caresses, murmures et frémissements.

Par Louisa Amokrane, Liam Goublot et Saasvikan Kulasingam

Fabien Waksman *Terra Neozoïca* pour piano et clavier électronique [Création]

La Terre, dans 10 millions d'années. Des créatures fantastiques peuplent désormais les océans et les continents de notre planète. Ces créatures, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer et le sculpteur 3D Marc Boulay les ont imaginées et représentées dans leur ouvrage *Demain, les animaux du futur*, dont je me suis inspiré pour élaborer un bestiaire futuriste.

Terra Neozoica est une peinture musicale de notre planète à l'ère du Néozoïque.
Néozoïque : nouvelle vie. Ce voyage dans le temps vous fera découvrir des espèces
surprenantes qui ont su évoluer durant des millénaires : un poisson luminescent
éclairant les abysses, un super-prédateur descendant du perroquet, un étrange
colibri ayant perdu la faculté de voler, ou bien un oursin-tueur géant hantant les
plages du futur..
Sur cette Terre lointaine, l'Homme n'est plus. Mais la Vie, quant à elle, continue de
trouver son chemin.

1. *Stegoichthys Luminosus* - Le poisson des abysses
2. *Tyrannornis Rex* - Le superprédateur du futur
3. *Cossima Magnificens* - Le colibri magnifique
4. *La Plaine d'Efremov* - Tombeau à la mémoire de l'Humanité
5. *Neocidaris Schwarzeneggeri* - L'oursin Terminator

Par Yukari Bertocchi Hamada et Kaoli Ono, avec les Studios ArtZoyd

Médiation : Simon Bernard, Maison de la Musique Contemporaine
Notes de programme : Cristina Papi, Fabien Waksman, Cora Joris et Fabien Cailleteau

Biennale de piano collectif, du 27 au 30 janvier 2022
www.lewebpedagogique.com/pianomanonsolo

Vendredi 28 janvier

Conservatoire de Saint-Denis

10h, salles Simone (3e étage), Bizet (5e étage), Fitzgerald (5e étage)

Piano intergénérationnel [Ateliers participatifs]

Le piano se pratique à tout âge, que l'on soit novice ou confirmé ! Dans ces ateliers, les étudiants du Pôle Sup'93 proposent des jeux de piano, pour une découverte collective de l'instrument

En partenariat avec le Pôle Sup'93 : Cyprien Delaye, Roman Maresz, Shoko Ogoshi, Romain Rolet, Kris Tato, Chloé Tamié, Matthieu Truffinet et Noé Viel

14h, salle Simone (3e étage)

Improvisation au piano + Découverte du clavicorde [Stage]

Etudiants et grands élèves pianistes de différents conservatoires se rencontrent pour découvrir le clavicorde et improviser au piano

Avec Morgane Le Corre, professeure au conservatoire de Paris 13e et Fabien Cailleteau, professeur au conservatoire de Saint-Denis

16h30, salle Simone (3e étage)

Piano Flash [Atelier]

Improvisations à 4 mains selon l'humeur du moment, pour novice ou confirmé !

Avec Fabien Cailleteau, professeur au conservatoire de Saint-Denis

17h15, salle Debussy (4e étage)

Piano préparé [Atelier participatif, sur inscription]

Vers la fin des années 1930, John Cage invente le piano préparé : avant de jouer, il installe dans les cordes différents accessoires qui modifient le son de l'instrument. Depuis, nombre de pianistes ont repris et développé cette technique. Cet atelier permet de découvrir et pratiquer le piano préparé !

Avec Pascale Batellier, professeure au conservatoire de Rennes

18h, salle Bizet, 5e étage

Compositrices [Concert en mode radio]

*En partenariat avec le conservatoire de Saint-Denis,
la Maison de la Musique Contemporaine et Metaclassique,
Eglantine De Boissieu et David Christoffel*

Invitées : Lucie Prod'homme et Graciane Finzi

Graciane Finzi, *Finis ton morceau* pour 4 pianistes sur un piano

Petite pièce pédagogique et ludique que l'on peut classer dans le genre théâtre musical. L'attention alors des jeunes pianistes va se porter sur le jeu de scène, la diction, savoir faire comprendre au public une intention autre que musicale ce qui, à mon avis, va donner une aisance pianistique. Le but n'étant alors pas seulement de « bien jouer son morceau » mais de détourner du trac pianistique que peut avoir un jeune enfant quand il joue en public. (*Éditions Billaudot*)

Par Lili Cabanes, Illiana Chouabnia, Ela Esgun et Eva Macedo da Costa

Lucie Prod'homme, *Je suis très touché* pour 2 pianos [Création]

Deuxième pièce de *Carnet de ouyage*, un recueil pour faire voyager l'ouïe. Il s'agit dans cette pièce d'un jeu sur la dynamique du son (profil d'intensité).

Le piano produisant des objets sonores de type percussion-résonance, on s'intéressera ici aux modes d'attaques et aux nuances qui produisent toutes sortes de couleurs sonores. Ainsi chaque note sera pensée avec une nuance colorée, unique et éphémère, issue de l'extrême précision du geste et du toucher des pianistes.

Par Nathanaëlle Journet-Girod et Laksman Sutharsan

Amy Beach, *Suite sur de vieilles mélodies irlandaises*, pour 2 pianos

Reconnue comme la première femme américaine à avoir écrit une symphonie (en 1897), Amy Beach a écrit plusieurs pièces pour piano, dont un concerto. Dans cette *Suite* pour 2 pianos, elle mêle différentes mélodies irlandaises.

Par Jean-François Bodelot et Aurélien Penart

Sofia Gubaidulina, *Invention pour piano*, Sinfonia Project

Le *Sinfonia Project* mixe des oeuvres originales avec différents arrangements et improvisations. Ce soir, *Invention pour piano* de Gubaidouline (née en 1931), arrangée pour 4 mains, est précédée de nombreuses résonances et liens hypertextes, parmi lesquels : *2e Suite orchestrale* de J.-S. Bach, *Visions de l'Amen* de Messiaen, *Actus tragicus* de Kurtag/Bach, *Fog Canon* de Kurtag...

Par Fabien Cailleteau et Céline Roulleau

Lucie Prod'homme, *Chant des hauteurs pour 4 pianistes sur 2 pianos* [Création]

Première pièce de *Carnet de ouyage*, un recueil pour faire voyager l'ouïe. Cette pièce est une incursion à l'intérieur de la matière sonore, au cours duquel les oreilles et les pianistes naviguent dans l'épaisseur du son. Notes cachées dans la masse qui émergent ou disparaissent, sons épais ou tout minces, voilà qu'on prend de la hauteur...

Par Hedi El Khalfaoui, Owen Houdon, Christ Kengni et Adam Mintanin

Graciane Finzi, *Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains*

Du continuum à la libération...

J'aime le piano, j'aime l'orchestre ce qui justifie cette envie d'écrire une pièce « orchestrale » pour piano. Vingt doigts vont alors former cette masse sonore si recherchée. Le commencement, une seule pianiste, une même note répétée inlassablement ; seuls des accents épars vont la faire vivre. Des ajouts progressifs et en *crescendo* par la deuxième pianiste vont venir épaissir cette matière brute et tenace. Des harmonies juxtaposées ou plutôt des sortes de clusters vont alors éclore, toujours dans cette continuité rythmique de *Toccata*, quittée par moment par la pianiste de droite qui va s'évader dans des volutes à l'allure improvisée et aux accents romantiques. Cette *Toccata* fait partie de ma monographie qui vient de sortir chez Arion. (*Éditions Klarthe*)

Par Maria Perrotta et Xenia Maliarevitch

Metaclassique est un magazine radiophonique animé par David Christoffel, à la rencontre de tous ceux qui font et pensent la musique de création. Diffusée chaque semaine sur une centaine de radios libres, l'émission est aussi disponible en podcast (sans pub) : <https://metaclassique.com>

20h, salle Bizet, 5e étage

Musiques improvisées [Concert]

Avec les conservatoires d'Amiens, Croissy-Beaubourg, Pierrefitte, Saint-Denis

Boogie sur les touches noires

Basse, accords et improvisation sur la grille d'un *blues* en Mib. L'intérêt de cette tonalité est de jouer l'ensemble de la grille et la gamme correspondante sur touches noires uniquement

Par Arisha Bala, Imrane Daraaoui, Dina Djaout, Selyan Kouene, Lou Lelièvre-Hurtut et Hector Philippot

Journée en forêt (d'après Olivier Messiaen)

En cette année 2022, nous célébrons le trentième anniversaire de la disparition d'Olivier Messiaen : pour lui rendre hommage, nous avons repris un des thèmes musicaux des *Vingts regards sur l'enfant Jésus*, auquel nous superposons des chants d'oiseaux improvisés

Par Owen Le, Yuna Le, Sébastien Lecocq et Cyrille Kirilov

Chacun son tour ou presque...

Trois pianistes au clavier et un pianiste dans les cordes : selon des modes de jeux au clavier, il s'agit d'un jeu : chacun son tour ... sauf qu'un mode de jeu déclenche le jeu dans les cordes

Par Erwin Emilien, Youssef Hamdi, Loanne Rémy et Santosh Surendran

L'Etrange, sur un exercice d'Alain Savouret

Mimétisme ou pas avec une bande son électro de forme ABA où le B est *tacet*, puis la fin laisse place à une continuité d'improvisation

Par Bridget Bernadel, Rani Boutinzer et Solal Goram

Stravinsky Revisited

Création collective à partir du ballet *Petrouchka* de Stravinsky

Par Yanis Blekacem, Mikhaïl Benali, Inès Hamlat et Adrien Udo

Maxime Sanchez & Stevan Kovacs Tickmayer

Tous deux pianistes, compositeurs et improvisateurs, ils jouent ensemble ce soir, pour la biennale !

Biennale de piano collectif, du 27 au 30 janvier 2022

www.lewebpedagogique.com/pianomanonsolo

Samedi 29 janvier

Conservatoire de Saint-Denis
& Lycée Paul Eluard

10h, salle Bizet, 5e étage

Sons et vibrations, guidés par la nature [Concert participatif]

La nature, source d'inspirations des musiciens : comment représenter les couleurs de l'arc-en-ciel ? Comment évoquer le bruit de l'orage ? Comment traduire l'écoulement de l'eau sur un piano ? Au programme : de l'improvisation, des jeux, ainsi qu'*Arc-en-ciel* de Ligeti, *Equinox* de Coltrane, *Jeux d'eau* de Ravel et la *Symphonie pastorale* de Beethoven

En partenariat avec l'Ecole Supérieure de Musique et Danse de Lille : Louis Cassagne, Louise Etkirch et Julien Lespagnol

[2e séance à 11h]

10h, lycée Paul Eluard

Scène ouverte

On se retrouve autour du piano collectif ! Répertoire, improvisations et arrangements invitent des pianistes de différents horizons à se rencontrer et jouer ensemble

13h, lycée Paul Eluard

Interprétation du répertoire collectif [Stage]

Etudiants et grands élèves pianistes de différents conservatoires se rencontrent autour de l'interprétation du répertoire de piano collectif

Avec Aurélien Penart, professeur au conservatoire de Douai et Gaëlle Pavie, professeure au conservatoire de Dunkerque

15h30, lycée Paul Eluard

Sons et vibrations, guidés par la nature [Concert participatif]

La nature, source d'inspirations des musiciens : comment représenter les couleurs de l'arc-en-ciel ? Comment évoquer le bruit de l'orage ? Comment traduire l'écoulement de l'eau sur un piano ? Au programme : de l'improvisation, des jeux, ainsi qu'*Arc-en-ciel* de Ligeti, *Equinox* de Coltrane, *Jeux d'eau* de Ravel et la *Symphonie pastorale* de Beethoven

En partenariat avec l'Ecole Supérieure de Musique et Danse de Lille : Louis Cassagne, Louise Ehkirch et Julien Lespagnol

17h, lycée Paul Eluard

Alice au pays des merveilles [Concert]

Conte musical de Florent Nagel.

Alice propose à l'auditeur un voyage dans un cheminement imaginaire.

Sa musique « raconte » ce que le texte ne « dit » pas.

"Avec cette pièce, j'ai tenté de montrer combien le sens que l'on donne aux choses peut se construire pendant le spectacle, au-delà de nos origines, de notre âge, dans un tissage de liens entre l'histoire du spectateur, l'histoire d'Alice et celle des interprètes. Car celui qui reçoit est aussi créateur ; grâce à *Alice*, l'auditeur, l'interprète et le créateur se confondent."

Avec Bona Song & Florent Nagel, et Yves Penay (comédien)

En partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine

Biennale de piano collectif, du 27 au 30 janvier 2022
www.lewebpedagogique.com/pianomanonsolo

Dimanche 30 janvier

Conservatoire de Saint-Denis
& Musée d'art et d'histoire Paul Eluard

Forum du piano collectif

En partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine

10h30, salle Bizet, 5e étage

Partitions contemporaines

Sélection d'œuvres extraites du fonds CDMC de la Maison de la Musique Contemporaine : partitions et enregistrements pour piano 4 mains, 6 mains, 8 mains... à feuilleter et à écouter !

10h30, salle Fitzgerald, 5e étage

Speed meeting, sur inscription

11h30, salle Bizet, 5e étage

Doux fort, fort doux (88 touches et 60 doigts)

D'où ? Elèves de Dante Feijoo dans l'association Croc Musique ;
Fort ! Plus nous serons plus nous jouerons doux ?

12h, salle Fitzgerald, 5e étage

La médiation de la musique contemporaine [Table ronde]

La musique contemporaine véhicule encore aujourd'hui beaucoup de préjugés d'inaccessibilité. Or, ce répertoire en pleine expansion recèle des richesses que le jeu ou la pratique collective permettent de rendre sensibles au plus grand nombre. A travers le témoignage croisé de deux compositeurs, Florentine Mulsant et Alexandros Markeas, la Maison de la Musique Contemporaine propose de découvrir les bénéfices d'une médiation incarnée de la création musicale.

Avec Florentine Mulsant et Alexandros Markeas

Modérateur : Simon Bernard

14h30, Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis

Une histoire du piano collectif [Conférence]

Cette conférence propose de donner une trame historique du répertoire pour piano collectif afin d'entrevoir l'évolution de ce répertoire, tant au niveau des époques qu'il a pu traverser, qu'au niveau de ce que l'instrument a pu susciter, en terme aussi bien de styles que de nombre de pianistes par exemple. Les œuvres à partir de trois interprètes et plus, pour un piano ou plus, y sont présentées de la période baroque jusqu'à nos jours.

Par Emmanuelle Tat, pianiste musicologue

15h30, Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis

La naissance du piano à 4 mains [Concert]

*Par le Duo Pégase : Morgane Le Corre et Knut Jacques,
sur clavicorde et pianoforte*

Louis Emmanuel Jadin

Sonate opus 2 n°2 à quatre mains (Paris, 1794)

Allegro espressivo – Minuetto – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en Fa Majeur K. 497 (Vienne, 1786)

Adagio – Allegro di molto – Andante – Allegro

Hyacinthe Jadin

Duo à quatre mains (Paris, 1796)

Allegro brillante – Andante – Rondo Allegro

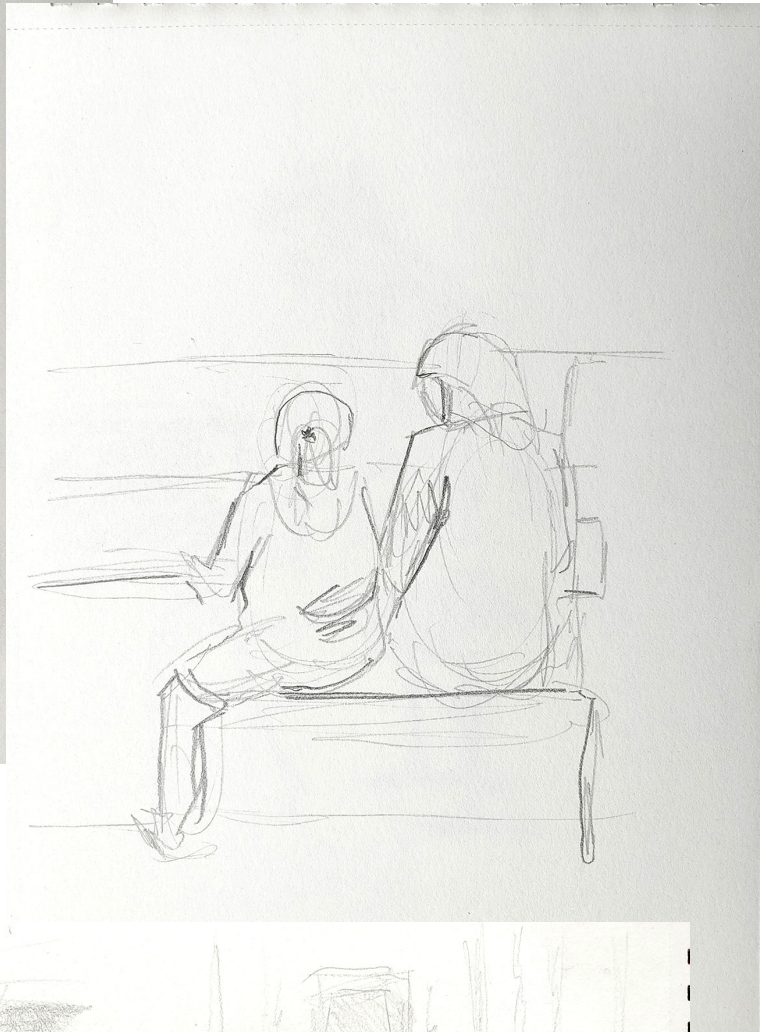
Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en Do Majeur KV 521 (Vienne, 1787)

Allegro – Andante – Allegro

Biennale de piano collectif, du 27 au 30 janvier 2022

www.lewebpedagogique.com/pianomanonsolo

Classe de Fabrice Béghin - Ecole d'Arts Plastiques de Saint-Denis

CATALOGUE DES OEUVRES

JOUÉES DURANT LES 4 JOURNÉES

- Amy Beach, *Suite sur de vieilles mélodies irlandaises*, pour 2 pianos
- Ludwig van Beethoven, *Symphonie pastorale*, arrangement pour piano à 6 mains
- Johannes Brahms, *Danse hongroise n°5*, à quatre mains
- Graciane Finzi, *Finis ton morceau*, pour 4 pianistes sur un piano
- Graciane Finzi, *Fantaisie Toccata*, pour piano à 4 mains
- George Gershwin, *Prelude n°2*, pour 2 pianos
- Philip Glass, *Four Movements n°4*, pour 2 pianos
- Sofia Gubaidulina, *Invention pour piano*, arrangement à 4 mains
- Hyacinthe Jadin, *Duo à quatre mains*
- Louis Emmanuel Jadin, *Sonate opus 2 n°2*, à quatre mains
- Cecilia MacDowall, *Piano 40*, pour 8 mains sur 2 pianos
- Wolfgang Amadeus Mozart, *Sonate en Fa Majeur K. 497*, à quatre mains
- Wolfgang Amadeus Mozart, *Sonate en Do Majeur KV 521*, à quatre mains
- Florent Nagel, *Alice au pays des merveilles*, conte musical pour piano à 4 mains et comédien
- Cristina Papi, *Haiku I-II : Taches d'un voyage – Hiver*, pour piano à 4 mains et électronique
- Lucie Prod'homme, *Chant des hauteurs*, pour 4 pianistes sur 2 pianos
- Lucie Prod'homme, *Je suis très touché*, pour 2 pianos
- Lucie Prod'homme, *Vent d'Est*, pour 3 pianistes et électroacoustique
- Fabien Waksman, *Terra Neozoica*, pour piano et clavier électronique

CONTACT

Pour publier dans le prochain numéro, ou le recevoir, (si ce n'est pas déjà le cas) ;

pour poster sur le site *Piano ma non solo* ;

pour toute question, remarque ou suggestion :

fabien.cailleteau@hotmail.fr

<https://lewebpedagogique.com/pianomanonsolo/>

Un grand merci aux plus de quatre-vingts contributrices et contributeurs
de la 1ère édition de la *Biennale de piano collectif* !

Le *Journal de la biennale* est un semestriel numérique et collectif.