

Concert

Reflets de femmes

Dim 03.04.22
16h
Conservatoire
Maurice Ravel

Paris 13e

Dim 10.04.22
16h
Panthéon

Paris 5e

**Concours jeunes compositrices
de la Sirène de Paris**

Direction : Jane Latron
et Grégoire Michaud.
Création d'œuvres de Violeta Cruz,
Silvia Berrone, Lisa Heute et
Diana Ortiz.

Conservatoire Maurice Ravel : Entrée libre dans
la limite des places disponibles // Panthéon : Gratuit
sur présentation du ticket d'entrée.

REFLETS DE FEMMES

Concours international de composition

Afin d'enrichir le répertoire de l'orchestre d'harmonie et de promouvoir la carrière de jeunes compositrices, La Sirène a créé en 2020 un concours international sur le thème "Miroirs", destiné aux compositrices de moins de trente-cinq ans.

Au cours d'un processus de sélection en deux temps, le jury a étudié **37 candidatures de 16 nationalités différentes**. Trois lauréates (Silvia Berrone, Lisa Heute, Diana Ortiz) ont été nommées pour composer chacune une œuvre originale d'environ 7 minutes pour orchestre d'harmonie amateur de niveau 3e cycle.

Une commande a également été passée auprès de la marraine du concours, Violeta Cruz, pour une œuvre originale d'une durée de 15 minutes.

Pensé sous la forme d'un **atelier-concours**, ce projet vise à sensibiliser les compositrices aux spécificités de l'orchestre d'harmonie, à faire connaître et reconnaître cette écriture. Ainsi, les candidates ont bénéficié d'un accompagnement pendant leur phase de composition.

La remise des prix eu lieu à l'issue de la création des œuvres le 03 avril 2022, après la délibération du jury et du recueil des votes du public.

- 1er prix : Diana Ortiz pour *De reflejos, refraccionnes y renunciias*
- 2e prix : Silvia Berrone pour *Polissage*
- 3e prix : Lisa Heute pour *Et aucun ne me refléta*
- Prix du public : Diana Ortiz
- Édition des œuvres par BabelScores®.

Composition du jury :

Violeta Cruz (présidente)

Maxime Aulio (chef invité)

Pedro Garcia Velasquez (représentant de BabelScores®)

Pascale Jakubowski (représentante de l'association Plurielles 34)

Jane Latron et Grégoire Michaud (représentant.es de l'équipe de direction musicale de La Sirène)

Alice Cherrier et Iseline Peyre (représentantes des musicien.nes de La Sirène)

DÉROULEMENT DU CONCERT

Et aucun ne me refléta, Lisa HEUTE

Polissage, Silvia BERRONE

De reflejos, refraccionnes y renunciias, Diana ORTIZ

Le ciel plein de portes et de fenêtres, Violeta CRUZ

VIOLETA CRUZ

Marraine du concours

Née à Bogota en 1986, Violeta Cruz étudie la composition dans sa ville natale, puis à Paris dans les classes de Jean-Luc Hervé, Stefano Gervasoni, Yan Maresz et Luis Naon. Elle a également suivi le cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. En 2020, elle a obtenu le Prix de la Fondation Francis et Mica Salabert et le Prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts.

Le travail de Violeta Cruz inclut des pièces instrumentales, vocales, électroacoustiques et des « objets sonores », des machines mécaniques au comportement rythmique partiellement aléatoire qui fournissent un contrepoint visuel, scénique voire tactile au monde abstrait des sons. Ses propositions interrogent les rapports entre **son et matière**, s'intéressant particulièrement aux matières élémentaires, tels que l'eau et la lumière. Dans ses pièces elle met en relation des éléments concrets et figuratifs de la culture populaire, avec des éléments abstraits de la musique de tradition écrite.

Le ciel plein de portes et de fenêtres

L'idée originelle pour l'écriture de cette pièce était celle d'un **espace vaste** que l'on parcourt et qui peut se montrer froid et impersonnel, ou au contraire, familier, somptueux ou solennel. Tout part d'une **fascination** pour l'art des **architectes**, consistant à créer des émotions et des sensations par le biais de volumes, des propriétés des matériaux, des dimensions et proportions, de la lumière... L'œuvre a été imaginée à partir d'un parcours à l'intérieur d'une grande maison, mais la musique en train de naître dépassait petit à petit cette vision. L'espace était vraiment plus vaste, immense. C'était plutôt le ciel.

LES LAURÉATES

Diana Ortiz

Pianiste et compositrice, diplômée de l'Université Nationale de Colombie, Diana Ortiz a remporté plusieurs concours de composition, parmi lesquels "Plataforma 28" de l'Orchestre symphonique national de Colombie et "CD la nueva música Sinfónica Colombiana" de l'Orchestre symphonique de l'EAFIT.

En 2020, elle a été sélectionnée comme lauréate du "Prix de composition instrumentale de répertoires pédagogiques" de l'Institut des Arts de Bogota. Elle s'intéresse actuellement aux questions de genre, d'art et de décolonisation et travaille comme coproductrice au Festival Mujeres en la Música Nueva.

Des reflets, réfractions et renoncements (*De reflejos, refraccionnes y renunciias*)

Le miroir, en tant que confrontation avec soi-même, avec ses vanités, représente, notamment pour les femmes, un fardeau social structurant depuis l'enfance. Il intervient dans la construction de l'identité et influence les aspects de soi-même auxquels il faut renoncer. La rencontre avec le miroir est une **rencontre de soi** dans le regard des autres et non la rencontre intime à laquelle on s'attendrait. La lumière, en tant qu'intermédiaire entre l'objet et son reflet provoquent la réfraction, et les renoncements naissent de cette confrontation. Musicalement, le miroir peut être rythmique, harmonique, gestuel, mélodique.

La pièce crée des **textures** permettant d'explorer ces idées avec des palindromes, des "accords réfléchis" tout en étant nourrie des musiques traditionnelles du nord de la Colombie.

Silvia Berrone

Silvia Berrone a commencé très jeune ses études de piano, avant de se consacrer au monde de la composition. Elle a étudié à Pavie et à Turin avant d'intégrer le CNSMD de Lyon.

En 2020, sa pièce *Ire* est interprétée par le New Gates Trio, et son œuvre pour brass band, *Tiritera*, fait l'objet d'un enregistrement CD par les étudiants du Conservatoire de Turin sous la direction de M. Della Fonte, diffusé par Rai Radio 3 Cultura. Son quatuor à cordes et électronique Arctium Machina, composé en collaboration avec Guglielmo Diana, a été sélectionné pour le Matera Intermedia Festival 2020.

Polissage

La pièce est inspirée par le **geste artisanal** du polissage du miroir sur les métaux. Cette technique particulière exige que la surface métallique soit travaillée à l'aide de brosses spéciales, avec des mouvements circulaires constants alternant avec des mouvements linéaires. L'évolution du geste artisanal, au début nécessairement décidé, apte à travailler la matière encore brute, se traduit par une évolution sonore claire, bien que délicate. Ainsi, l'apparent vacarme initial prend peu à peu forme, puis se dépouille de l'excès de matière et se transforme en un son fin, aigu et lucide.

L'ensemble de la pièce a une structure en miroir qui se développe sur **trois moments principaux** faisant ainsi dialoguer la naissance de fragments mélodique et des composantes bruyantes avec un amincissement progressif de la matière. Le geste sonore devient ainsi un geste artisanal renouvelé.

Lisa Heute

Lisa Heute est compositrice et accordéoniste. Elle a suivi un cursus de Master de composition au CNSM de Lyon, et en accordéon à l'ESM Bourgogne Franche-Comté.

Ses influences sont issues de différentes esthétiques, à l'image de la richesse de son parcours et de sa formation : Georg Friedrich Haas, Gérard Grisey, György Ligeti, Keith Jarrett, Bill Evans... Elle aime explorer les liens entre la musique et d'autres arts, et s'inspire souvent d'œuvres extra-musicales.

Elle écrit pour le Chœur et l'Orchestre de jeunes des Champs-Élysées (2020) ou encore l'ensemble Ars Nova dans le cadre du projet Mosaïque (2020).

Et aucun ne me refléta

« Je vis des yeux tout proches, interminables, qui s'observaient en moi comme dans un miroir »

Jorge Luis Borges, *L'Aleph*

Inspirée par cette citation et par l'univers littéraire fantastique de Borges, l'œuvre évoque l'atmosphère mystérieuse d'un **rêve**, au travers d'une multitude de miroirs déformants, dans lesquels on recherche en vain son propre reflet. L'image se transforme sans cesse. La pièce fait entendre une **marche inéluctable** dans un univers d'abord suspendu et flottant puis bouillonnant, rythmique et puissant.

À PROPOS DE LA SIRÈNE

Créée en 1874, La Sirène est l'un des plus anciens orchestres d'harmonie amateur de la capitale. Aujourd'hui, l'orchestre compte **plus de soixante musicien.nes**, venant d'horizons divers, tel que le classique, le jazz, les musiques traditionnelles, la musique latine, ou encore la fanfare. La Sirène se produit **une quinzaine de fois par an**, dans des salles de concerts et églises parisiennes, et en participant activement à la vie publique par l'animation de fêtes, événements et commémorations dans Paris et sa banlieue. Des œuvres de compositeurs dit classiques aux standards de la pop en passant par les musiques de film et le répertoire du XXème siècle, les musicien.nes de l'orchestre optent pour une grande **diversité de programmes**. Cette institution musicale, vieille de plus d'un siècle, s'attache à conserver ses missions originelles, à savoir :

- La préservation et la mise en valeur de la pratique musicale amateur à Paris
- L'éducation musicale populaire
- La défense de la musique française et de la création contemporaine

Grégoire MICHAUD, Chef d'orchestre

Grégoire Michaud a débuté la musique au conservatoire de Limoges où il étudia le piano, le cor d'harmonie et la composition. Il intègrera par la suite le CNSM de Paris où il obtient ses premiers prix d'écriture, d'analyse, d'orchestration et d'ethno-musicologie entre 2014 et 2017. En parallèle de ses études, il se forme à la direction de chœur et à la direction d'orchestre au CRR de Paris.

En septembre 2018, il succède à Sylvie Portal à la tête du chœur Aria de Paris puis en mars 2020, il devient chef d'orchestre adjoint à la Musique des Troupes de Marine. Il assure également depuis janvier 2021 la direction de l'orchestre de variétés de l'armée de Terre.

Compositeur et arrangeur, Grégoire Michaud a collaboré avec de nombreux ensembles : l'Orchestre des Pays de Savoie, la Musique des Gardiens de la Paix, le projet Démos, l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire. Il signe également la musique des trois dernières pièces de théâtre de Coline Serreau.

Jane LATRON, Cheffe d'orchestre invitée

Clarinettiste et percussionniste de formation, Jane se spécialise dans la direction d'orchestre. Titulaire d'un DEM de direction d'orchestre et d'un DADSM option orchestre d'harmonie, elle se perfectionne au répertoire contemporain avec le chef Jean Philippe Wurtz au Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg. Cheffe-assistante de La Sirène pendant quatre ans, elle est régulièrement sollicitée pour travailler avec de nombreux orchestres en France (Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Orchestre National d'Ile-de-France ...).

Depuis 2019, Jane est cheffe d'orchestre au Conservatoire Jacques Ibert à Paris. Cette activité lui permet d'enrichir la culture musicale des jeunes élèves, en les sensibilisant au plaisir de jouer ensemble. Jane souhaite particulièrement s'investir et promouvoir la création musicale d'horizons multiples, dans une visée de méditation et de partage d'une culture actuelle et vivante.

MUSICIEN.NES DE LA SIRÈNE

Piccolo : Iseline PEYRE

Flûtes traversières : Hélène BOUCHAN, Alice CHERRIER, Louise COURANT, Emmanuelle MERSIER

Hautbois : Arianna GUIJARRO PINEDA

Cor anglais : Sébastien LUDWIG

Bassons : Varants KARAPEYTAN, Gautier VILMART

Contrebasson : Michaël LANGEROME

Clarinette mib : Antonin KLOPP-TOSSER

Clarinettes sib : Marinette BETTIOL, Louisa CHOULI, Paul COURTINE, Jean-Baptiste FAURIE, Pierre GIL, Bénédicte GOURMANDIN, Amélie JACQUOT, Pierre MARIOTTI, Priscille MAURAGE, Barthélémy PARROT, Lison POURCHET, Clément RAUEISER, Marie-Hélène STOLZ, Agathe TABEAUD

Clarinettes basses : Marguerite CHABROL, Chloé ROMAT

Saxophones alto : Eloi DEHILLERIN, Bruno GODEFROY, Martina MACHET, Raffaella ROSINI, Alexis TATARD

Saxophones ténor : Frédérique DOUCET, Silvère NURIT

Saxophones baryton : Alice NOUVELLON, Kevin VALENTE

Cors : Salomé BLOEDE, Bastien HORREAUX, Axel KLINGER, Quentin TENCE

Pichotte : Jean-Christophe DAVID.

Trompettes : Tess DELEPIERRE, Noémie LEITE, Quentin LLOPIS, Adrien MOLL, Guillaume PEUGNET, Lauren SEBBAG, François TREDEZ, Niklas BÖHM.

Trombones : Jordann BRIONNE, Matthieu GANNE, Christophe JACQ

Euphoniums : Natanaël CONRY, Anthony ROPP

Contrebasse à cordes : Eden SAPALO

Tuba : Thomas NOYELLE

Percussions : Guillaume BARTHOLE, Clément GERARD, Melrik HENNETIN. Alexandre IVAGNES, Fiono RAJAONANDRASANA, Louisa TORRES

REMERCIEMENTS

La Sirène tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce projet.

Un grand merci tout d'abord à Violeta Cruz et à nos trois lauréates pour leur participation à cet atelier-concours, leur patience, la pédagogie et l'enthousiasme dont elles ont fait preuve lors de sa préparation. Merci à l'ensemble des membres du jury, qui ont assumé la tâche essentielle de devoir départager et récompenser les candidates.

Merci aux autorités du Panthéon pour avoir accepté de nous accueillir au sein de cet immense monument, nous permettant ainsi de jouer ces œuvres au plus grand nombre.

Cet atelier-concours n'aurait pas vu le jour sans le soutien de tous nos partenaires : le Ministère de la Culture, Babelscores®, la Fondation Francis et Mica Salabert, la SACEM, le Collège Contemporain et l'association Plurielles 34. Merci à la Confédération Musicale de France, et en particulier à sa représentante Mme Caroline Rainette pour la qualité des échanges entretenus avec La Sirène.

Nous remercions avec tout autant de chaleur M. Nicolas Fay (Société Court-Circuit production) pour avoir filmé les préparatifs de cette programmation d'un œil curieux et passionné.

La Sirène remercie également la cité scolaire Gabriel Fauré, et le CMA13, pour l'accueil des répétitions de l'orchestre. Merci à Michaël Langerome d'avoir rejoint les rangs de l'orchestre au contrebasson pour ce concert.

FONDATION
FRANCIS ET MICA SALABERT

BabelSCORES®

34 plurielles