

Aurélien DUMONT



2016

Les éditions
Archipel

musicales

Archipel

Les éditions

Archipel

Les éditions
Archipel
musicales

sommaire

<i>biographie</i> —————	page 2	<i>musique vocale</i> —————	page 10
<i>solos</i> —————	page 5	Surgissant à nouveau de la Terre	
Echappées – pauses pluitées		Thét@is	
Traversées – pauses pluitées		Tempus Fugit, toucher d'ombre	
Fuite pour suite		Croisées dormante	
Close up !		Gauguin	
		山伏の祈り (Yamabushi no Iniro)	
		Nix	
		Le fils de Prométhée	
		Âpre bryone	
		Frottole des forêts flottante	
<i>duo</i> —————	page 6		
Furoles dansantes			
		<i>musique lyrique</i> —————	page 12
<i>trio</i> —————	page 6	秘密の闇 (Himitsu no neya)	
Eglog		Le Dibbouk	
		Chantier Woyzeck	
<i>quatuor</i> —————	page 6	La tristesse d'un paysage de nuit	
Fiocchi di Silenzio		Grand défilé	
7 vallées			
Gruau d'agrumes			
Pastilles et Apostilles			
Décor cordé			
Circa Sika – nara I			
<i>ensemble instrumentaux</i> ———	page 8		
Flots en fioles en flot			
黄泉の国から (Yomi no kuni kara)			
Phantom Farandole			
Fables asséchées			
Abîmes apogées			
垣間見 (Kaimami)			
Epogées – pauses pluitées			
Sérieux gravats – Nara II			
Une rumeur coule sous tes pas, il scintille...			
Flaques de miettes			
Manceuvres			

Compositeur français né en 1980. Vit et travaille à Paris et Tokyo.

Aurélien Dumont étudie au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Pesson (master de composition distingué par le prix Salabert 2012) et à l'IRCAM (Cursus 1 et 2 en composition et informatique musicale). Depuis 2012, Aurélien Dumont est doctorant contractuel en composition musicale dans le programme SACRe (Science Art Création Recherche), au sein de l'École Normale Supérieure de Paris, sous la direction de Jérôme Dokic et Laurent Feneyrou.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, Aurélien Dumont a également reçu en 2013 le Prix Pierre Cardin décerné par l'Académie des Beaux Arts et, en 2014, le prix Hervé Dugardin de la SACEM. Ses œuvres ont été interprétées dans les plus grands festivals européens par des ensembles comme le Klangforum Wien, l'ensemble Linéa, l'ensemble 2e2m, le quatuor Diotima, le quatuor Prometeo, l'ensemble Kammer Neue Musik Berlin (qui lui a consacré un concert-portrait à Berlin en novembre 2012), l'ensemble Muromachi à Tokyo, etc.

Très actif dans le domaine de la scène, le catalogue d'Aurélien Dumont comporte plusieurs opéras et œuvres de théâtre musical (*Grands défilés*, créé à l'Opéra de Lille en 2011, *Himitsu no neya* (2012), opéra pour chanteuse *Nô*, *Chantier Woyzeck* (2014), à partir de Büchner, etc.). Il travaille avec des metteurs en scène comme Frédéric Tentelier, Benjamin Lazar ou encore Mireille Laroche.

La musique d'Aurélien Dumont est pensée comme une glissière temporelle, comme une cartographie constituée de petits paysages où se côtoient des objets musicaux inattendus. La culture japonaise, le lien avec la musique du passé, la poésie contemporaine (longue collaboration avec Dominique Quélen) ainsi qu'une réflexion particulière sur la scénographie musicale sont au centre de ses préoccupations.

French composer born in 1980. He lives and works in Paris and Tokyo.

Aurélien Dumont studied at the Paris Conservatoire in the class of Gérard Pesson (master of composition distinguished by the price Salabert 2012) and IRCAM (Curriculum 1 and 2 in composition and computer music). Since 2012, Aurélien Dumont has been working on his PhD in music composition in the frame of the SACRe program (Science Art Creation Research), at Ecole Normale Supérieure in Paris, under the direction of Jérôme Dokic and Laurent Feneyrou.

Winner of several international competitions (San Fedele in Milan, prices Takefu International Music Festival in Japan, New young generation GRAME Forum ...), Aurélien Dumont also received in 2013 the Pierre Cardin award by the French Institut and in 2014, the price Hervé Dugardin given by S.A.C.E.M. His works have been performed in major festivals of contemporary music and ensembles such as the Klangforum Wien, Linea, 2e2m, Diotima Quartet, Prometeo Quartet, Kammer Neue Musik Berlin (who has dedicated a portrait concert in Berlin in November 2012), Muromachi in Tokyo, etc..

Very active in stage music, Aurélien Dumont's catalogue has several operas and musical theater works Grands défilés, created at the Opera de Lille in 2011, Himitsu no neya (2012), opera for Nô singer, Chantier Woyzeck (2014), by Buchner, etc.). He has worked with directors such as Frédéric Tentelier, Benjamin Lazar or Mireille Larroche.

Aurélien Dumont's music is like a time slider, like a mapping including small landscapes which combines unexpected musical objects. Japanese culture and the relationship with the music of the past, contemporary poetry (long collaboration with Dominique Quélen) and a special reflection on musical staging are at the heart of his concerns.



Other pages pour piano solo

24x32 40 pages

*création le 18 mai 2016, au Théâtre de
Cornouaille, scène nationale de Quimper par
François-Frédéric Guy*

ISMN 979-0-56025-258-2 © 2016

18.00 € TTC

Other pages est une pièce pour piano solo qui se compose de cinq bagatelles, proposant un regard sur l'opus 126 de Beethoven par le prisme de mon langage musical. Les cinq mouvements composés ici s'insèrent ainsi entre les bagatelles de Beethoven. Les enchaînements sont à chaque fois différents et construisent une oeuvre labyrinthique qui évolue au sein de jeux de symétries et de reflets esthétiques, qui procède bien souvent par bégaiements ludiques.

Les objets musicaux utilisés sont tous issus du matériau beethovénien (cadences, bribes mélodiques, cellules rythmiques, gestes dramaturgiques etc.). Disposés de manière quasi plastique dans un univers où le silence joue un rôle central, ces objets s'incarnent en ce que j'appelle des OEM – objets esthétiquement modifiés : anamorphoses, étirements temporels, réharmonisations, préparation du piano constituent une palette d'outil afin de perdre l'auditeur dans un entre-deux-mondes inattendu.

La pièce peut également être interprétée sans l'opus 126 de Beethoven. Dans ce cas, chaque mouvement doit être joué entrecoupé d'une pause.

- **Echappées – pauses pluitées** pour violoncelle et électronique
création le 26 mars 2013, au théâtre de Liège, Festival images sonores, Belgique
- **Traversées – pauses pluitées** pour violoncelle et électronique
création 26 mars 2011, à l'espace de projection de IRCAM
- **Fuite pour suite** pour alto et électronique
création le 2 juin 2012, au CNSMDP
- **Close up !** pour violon et électronique
création le 30 mai 2009, à l'auditorium du conservatoire de Chatenay-Malabry

• **Furoles dansantes** pour 2 flûtes

création le 25 juillet 2013, au Cantiere Internazionale d'Arte Montepulciano, Italie

• **Eglog** pour violon baroque, clavecin et harpe française du XVIII^{ème} siècle

création le 18 juin 2011 à l'Hôtel de Soubise, à Paris



Fiocchi di Silenzio

pour flûte alto, clarinette basse,
violon & violoncelle

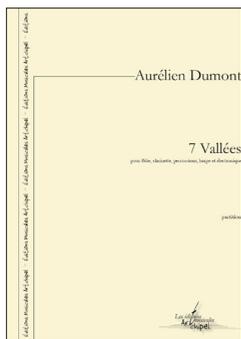
24x32 4 pages

*création le 11 juillet 2014, au Teatro La
Fenice, Venise, par l'ensemble Ex Novo*

ISMN 979-0-56025-182-0 © 2014

18.00 € TTC

Fiocchi di Silenzio est une miniature composée en hommage à Luigi Nono. C'est une sorte de dialogue intime à trois voix entre le silence, des matériaux fragiles et l'utilisation d'objets esthétiquement modifiés (O.E.M) issus du O magnum mysterium, motet de Gabrieli ayant beaucoup influencé la musique de Nono.



7 vallées

pour flûte, clarinette, percussions, harpe
et électronique

24x32 22 pages

*création le 6 juin 2015, au festival Zwei Tage Strom de
Zürich, par l'ensemble Adapter*

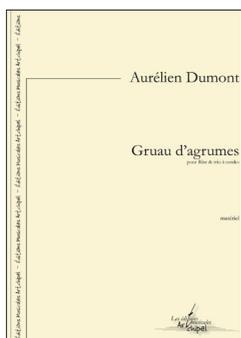
ISMN 979-0-56025-186-8 © 2015

32.00 € TTC

Proche de l'esthétique du design sonore, 7 vallées est une pièce pensée comme une tentative d'évocations de paysages gardés en mémoire, affectifs ou inventés.

Elle s'inspire d'une région du nord de la France qui a bercé mon enfance, entre vallées resserrées, bois et rivières ainsi que de l'ouvrage de François Jullien, *Vivre de paysage ou l'impensé de la raison*.

Il s'agit pour moi ici d'élaborer des blocs de temps très économes en terme de matériau, présentés avec des éclairages différents et dont certaines propriétés plastiques sont mises en tension les unes avec les autres (verticalité/ horizontalité, nappes harmoniques/sons concrets, fixité/mouvance). Les écarts résultants de ces mises en tension ainsi que les situations d'écoute composées à la fois minimalistes et fragiles font écho à notre propre intériorité, à notre rapport au monde. [...]



Gruau d'agrumes

pour flûte & trio à cordes

24x32 22 pages

*création le 27 mars 2015 par les élèves des
classes de violon du CRR de Paris.*

ISMN 979-0-56025-186-8 © 2015

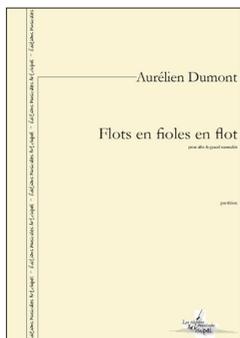
48.00 € TTC

Ce petit quatuor avec flûte tente d'explorer quelques associations entre harmonicité et durée du son, en y favorisant les rapports d'ordre paradoxal.

A titre d'exemple, la pièce met en avant un matériau qui oscille entre des sons bruités sur des valeurs longues et l'utilisation de sons non entretenus quasi harmoniques (comme le surprenant pizzicato multiphonique à la flûte). [...]

- **Pastilles et Apostilles** pour violoncelle solo et trio de violoncelles
création le 22 mai 2011, à la Galerie de la Tapisserie Nationale de Beauvais
- **Décor cordé** pour hautbois, alto, schamisen et percussions
création le 20 mai 2011, au foyer Sainte Geneviève à Mulhouse
- **Circa Sika – nara I** pour quatuor à cordes et électronique
création le 16 juillet 2010, à l’Arsenal de Metz

ensembles instrumentaux



Flots en fioles en flot
pour alto & grand ensemble

A3 86 pages

*création de la nouvelle version le 19 janvier 2016
par Claire Merlet à l’alto et l’Ensemble 2E2M,
dir. Pierre Roullier*

ISMN 979-0-56025-244-5 © 2015

matériel en location
(nous consulter)

Flots en fioles en flot est une pièce dont l’écriture se révèle assez libre et intuitive. L’idée de travailler sur la forme du concerto m’a permis de réfléchir sur la notion de dialectique dans ma musique. Elle se manifeste ici doublement : dialectique entre l’idée du continuum (flot) et l’idée d’une marquèterie d’objets (fioles) et entre une écriture classique de concerto (pour le soliste) et des investigations sur le timbre (pour l’ensemble).

Cette pièce explore principalement deux possibilités de couplage entre continuum/marquèterie et ensemble/soliste. Ainsi, dans la première partie, le soliste se verra confier les rennes de la continuité tandis que l’ensemble sera davantage dans la ponctuation d’objets. Une large transition s’opère alors, dans une sorte de longue cadence suspendue et statique, sur une seule note, qui s’ouvre sur la dernière partie, où les choses s’inversent. [...]



黄泉の国から (partition) (matériel)

Yomi no kuni kara

pour ensemble

B4 52 pages

*création le 26 décembre 2014 au Suginami
Koukaidou de Tokyo par l'ensemble
Muromachi, dir. Masakazu Natsuda.*

ISMN 979-0-56025-199-8 © 2014

35.00 € TTC

A4 12 pages

matériel en location
(nous consulter)

Yomi no kuni kara est une oeuvre particulière dans mon catalogue, de part sa nomenclature improbable mais aussi et surtout car le projet qui l'anime tente de réfléchir sur la question des universaux. Si cette dimension est nouvelle dans mon travail, c'est parcequ'elle s'inscrit dans mes réflexions plus larges sur la question de l'altérité. Elle m'a amené ici à mettre en regard une oeuvre spirituelle, le Kojiki, sorte de bible du Shintoïsme écrit au VIIIème siècle de notre ère, avec un opéra classique, Orphée et Eurydice du compositeur Christoph Willibald Gluck. [...]



Phantom Farandole

ensemble instrumental

24x32 24 pages

*création le 22 mai 2015, au palais des Congrès,
Le Touquet*

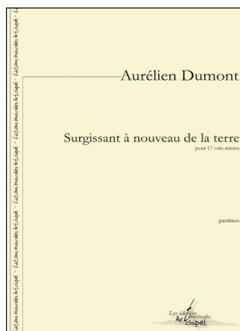
ISMN 979-0-56025-218-6 © 2015

matériel en location
(nous consulter)

Phantom Farandole est une petite pièce ayant pour fonction d'introduire l'Arlésienne de Bizet dans sa version mélodramatique. La figure de l'Arlésienne, devenue figure de style au cinéma ou dans d'autres arts, est considérée comme un personnage invisible ou un personnage fantôme. J'ai tenté de traduire cette idée à partir d'une réécriture par filtrages et par combinaisons de timbres improbables de la farandole de Bizet. Se dessine ainsi une porte d'entrée à la fois familière et étrange, au monde tendre et sombre de Daudet.

- **Fables asséchées** pour ensemble instrumental et électronique
création le 23 janvier 2014 au Festival Ultrascball de Berlin
- **Abîmes apogées** pour ensemble instrumental et électronique
création le 13 septembre 2013 à l'Auditorium San Fedele à Milan
- **垣間見 (Kaimami)** pour ensemble
création le 15 décembre 2012 au kioi hall à Tokyo
- **Epogées – pauses pluitées** pour violoncelle, ensemble instrumental et électronique
création le 13 mars 2012 au Studio 4 de Flagey à Bruxelles
- **Sérieux gravats – Nara II** pour ensemble instrumental
création le 18 septembre 2010 à l'Abbaye de Royaumont
- **Une rumeur coule sous tes pas, il scintille...** pour ensemble instrumental
création le 18 septembre 2009 à l'Abbaye de Royaumont
- **Flaques de miettes** pour ensemble instrumental
création le 18 juillet 2008 à l'Arsenal de Metz
- **Manœuvres** pour ensemble de cordes et percussions
création le 11 avril 2008 au CNSMDP

— *musique vocale*



Surgissant à nouveau de la Terre

pour 17 voix mixtes

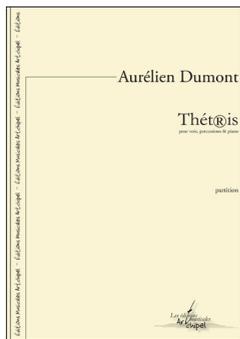
B4 56 pages

création le 16 octobre 2014 au Théâtre Impérial de Compiègne par l'ensemble Aedes direction: Mathieu Romano

ISMN 979-0-56025-187-5 © 2014

24.00 € TTC

Pièce composée pour l'ensemble *Les Cris de Paris*, à 40 voix réelles, *Tempus fugit, toucher d'ombre* tente de figurer l'hétérogénéité de notre monde au sein d'une structure en chœurs spatialisés et dynamiques. Le texte original de François Rannou est propice aux voyages, trajets et autres passages des mots entre les différentes dispositions des chœurs, créant autant d'images connectées entre elles. Plusieurs niveaux de langage et de musique interagissent alors (textures sonores, texte quotidien, texte poétique) laissant retentir par fulgurance quelques échos lointain du fameux *Spem in Alium* de Tallis...



Thét@is

pour voix, percussions & piano

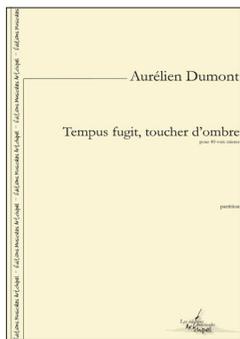
24x32 14 pages

*commande du GEMM-CNCM-Marseille,
création le 11 mai 2014 à l'Opéra de Marseille
dans le cadre du festival Les Musiques*

ISMN 979-0-56025-173-8 © 2014

28.00 € TTC

À l'instar du principe de l'image chez Pierre Reverdy puis chez les surréalistes, Thét@is est une petite inversion burlesque qui associe deux objets extrêmement éloignés, comme métaphoriques l'un de l'autre. Ainsi, à la cantate de Rameau *Thétis* se calquera le principe du jeu vidéo *Tetris*, où des briques tombent en s'accélération sans arrêts. Dominique Quélen modifie le texte original de la cantate en élaborant un étrange lipogramme en « r ». La musique de Rameau sera quant à elle mise en regard avec la musique emblématique du jeu vidéo, la chanson folklorique russe *Korobeiniki*.



Tempus Fugit, toucher d'ombre (partition)

(matériel)

pour 40 voix mistes

A3 42 pages

24x32 20 pages

*création le 19 juillet 2014 à l'Abbaye de Noirlac, dans
le cadre du festival Les Traversées*

ISMN 979-0-56025-183-7 © 2014

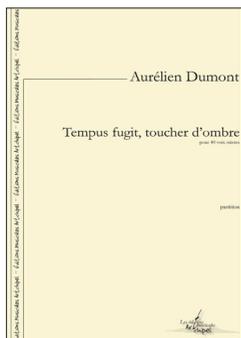
90.00 € TTC

matériel en location
(nous consulter)

- **Croisées dormantes** pour 12 voix et ensemble
création le 9 janvier 2011 à France Musique
- **Gauguin** pour 17 voix
- **山伏の祈り (Yamabushi no Iniro)** pour chanteur nô, clarinette/clarinette basse
création le 10 janvier 2013 à Shiabaura House à Tokyo
- **Nix** pour chœur
création le 2 avril 2012 à la Péniche Opéra de Paris
- **Le fils de Prométhée** pour chœur, clarinette basse, trio de cordes, clavier midi et électronique
création le 22 octobre 2009 au CNSMDP

- **Âpre bryone** pour soprano, ensemble instrumental et électronique
création le 30 janvier 2009 au CNSMDP
- **Frottole des fôrets flottantes** pour voix et ensemble instrumental
création le 4 août 2009 au Concertgebouwn de Bruges, MA Festival, Belgique

— *musique lyrique*



秘密の窟 (Himitsu no neya) (matériel)

(partition)
pour ensemble chanteur nô et électro-
nique

A3 86 pages

24x32

*création le 23 octobre 2016 au festival Aichi Triennale
à Nagoya (Japon) par Ryoko Aoki, l'ensemble Next
Mushroom Promotion*

ISMN 979-0-56025-269-8 © 2016

matériel en location
(nous consulter)

90.00 € TTC

Ma découverte du Japon, en avril 2010, fut déterminante dans l'évolution de mon travail compositionnel.

Elle a donné lieu à une réflexion sur plusieurs niveaux qui s'est manifestée jusqu'à présent au sein de cinq pièces - les trois pièces de mon cycle Nara (2010), ma pièce pour chœur, shô et ensemble Croisées dormantes (2011) et ma pièce pour violoncelle solo ensemble et électronique Epopées - pauses pluitées (2012).

Au sein de ces pièces, la question du lien entre éléments hétérogènes – très importante dans le shintoïsme, ainsi que le rapport entre la fixité et la mouvance – très présente dans la musique traditionnelle comme le Gagaku par exemple, ont été au centre de mes préoccupations.

C'est après une lecture passionnante sur les contes et légendes au Japon que j'ai découvert l'histoire d'Adachigahara. Cette histoire est également à la base d'une pièce de théâtre Nô du même nom extrêmement populaire au Japon, que j'ai eu la chance de voir lors de mon avant-dernier séjour à Tokyo, au Théâtre National en juillet 2011. Il est intéressant de noter que dans la pièce de Théâtre Nô Adachigahara, seule la fin de l'histoire nous est contée – des moines demandent le gîte dans une mystérieuse cabane en forêt où habite une vieille dame ; le plus jeune d'entre eux découvre qu'elle se révèle être une sorcière « Oni » qui dévore ses hôtes. Toute la première partie, qui se concentre sur le passé de cette vieille dame, bien plus tragique, ne figure pas dans la pièce : elle existe dans la tradition orale. J'ai alors pensé à travailler sur le lien entre ces deux pendants d'une même histoire.

Ainsi, le projet de cet opéra pose la question centrale de la représentativité ; cette question s'exprime par la réécriture de l'histoire – réalisée par la spécialiste du Nô Sachiko Oda et par l'élaboration d'une musique en ombres, à la fois présente et cachée, qui exclu toute forme d'exotisme et qui s'appuie sur l'hétérogénéité et la fixité déjà esquissée dans les pièces susnommées.

Constitué de neuf paravents et de deux interludes, *Himitsu no neya* fait également référence au conte de *Barbe Bleue* (dont les points de rencontre avec notre sujet sont étonnants), par l'utilisation d'O.E.M (Objets Esthétiquement Modifiés) issus d'*Ariane et Barbe Bleue* de Paul Dukas.

La subtilité du matériau est mise en relief par la création d'espaces musicaux électroacoustiques environnementaux et évanescents. Se tisse alors un discours musical étrange, empreint d'une expressivité délicate et ouverte sur le monde, d'une fragilité fuyante et intime.

- **Le Dibbouk** pour 3 musiciens, 12 acteurs/chanteurs et électronique

création le 10 juin 2015, au Printemps des comédiens de Montpellier

- **Chantier Woyzeck** pour chœur et ensemble instrumental

création le 16 mai 2014 au théâtre Jean Vilar, à Vitry-sur-Seine

- **La tristesse d'un paysage de nuit** pour électronique

création le 21 mai 2013 au Jeune Théâtre National de Paris

- **Grand défilé** pour actrices/acteurs, mezzo-soprano, serpent et électronique

création le 15 octobre 2011, à l'Opéra de Lille



Les éditions
Art musicales
chipel

13, rue Huntziger - 92110 CLICHY
tél. : 33 (0)1 47 30 84 34
e-mail : info@artchipel.net
www.artchipel.net