

**DOCTORAT DE MUSIQUE
RECHERCHE ET PRATIQUE**
SOUTENANCE DE THÈSE

#RÉCITAL #RECHERCHE
#ÉPREUVE_PUBLIQUE

LE JAZZ SYMPHONIQUE : HARMONIE ET SPATIALITÉ

**CARINE
BONNEFOY**

RÉCITAL ATTACHÉ À LA SOUTENANCE
MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
19 H SALLE RÉMY-PFLIMLIN

SOUTENANCE
JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017
14 H SALON VINTEUIL

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**
SAISON 2017-2018

LE **JAZZ SYMPHONIQUE** : **HARMONIE ET SPATIALITÉ**

SOUS LA DIRECTION DE

M. Jean-Marc Chauvel
Professeur,
Université Paris-Sorbonne,
IReMus

MEMBRES DU JURY

M. Jean-François Boukobza
Professeur au
Conservatoire de Paris,
analyse et esthétique

M. Antonio Lai
Maître de conférence,
HDR, Université Paris 8

M. Gérard Assayag
Directeur de Recherche,
IRCAM

M. Martial Solal
Pianiste, compositeur

Cette recherche, en lien avec mes activités de pianiste, compositrice et chef d'orchestre, porte sur l'élaboration de l'œuvre de jazz symphonique.

Le jazz symphonique a représenté un hybride musical et un terrain de recherche autour de l'espace sonore de l'orchestre. Il a été à bien des égards un précurseur dans l'exploration des possibilités pour créer une musique dans laquelle les approches et les préoccupations jazz et savantes entraînent dans une dialectique productive.

Le geste d'écriture qu'il a privilégié intègre alors la palette instrumentale comme un révélateur fondamental des structures musicales.

PROGRAMME

DURÉE DU CONCERT CA. 60'

Pièces pour orchestre
(section rythmique jazz, percussions, célesta,
2-7 bois, 2 cuivres, 1 cor, 3 voix, 26 cordes)

CARINE BONNEFOY

Water Slide (2009)

À l'aube (2009)

Towards The Full Moon (2013)

VINCE MENDOZA

Wheaten Sky (1995)

CARINE BONNEFOY

Luff Up In Time (2015)

Saint Marc (Jean-Louis Atger, 1867) (2004)

CARINE BONNEFOY PIANO, COMPOSITION ET DIRECTION

Installée à Paris depuis 1993, Carine Bonnefoy se produit aux côtés de diverses personnalités (Henri Texier, Kenny Wheeler, Michel Portal, Daniel Humair, Bob Mintzer) ainsi que dans de grandes formations : le François Laudet big band qui accompagnera la chanteuse Robin McKelle, le Nine Spirit de Raphaël Imbert, le Pepper Pills big band de Benjamin Roy.

Après un 1er Prix et un DFS au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 1998, elle se consacre à l'enseignement de l'écriture jazz au sein de différentes structures (Formation Supérieure des Métiers du Son et Formation au Certificat d'aptitude jazz/Conservatoire de Paris, coordination du dépt. jazz du CRD de Cachan, CMA13/Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Centre des Musiques Didier Lockwood) ; elle est invitée par ailleurs dans le cadre de résidences réunissant de jeunes musiciens de différents horizons en *jazz symphonique*, privilégiant ainsi les passerelles entre classique, jazz et musiques actuelles.

Elle est sollicitée par divers ensembles pour ses qualités de compositrice et d'arrangeur : l'orchestre symphonique du Metropole Orchestra (NPS broadcasting, Hilversum, Pays-Bas), le *big band* de la WDR (*big band* de la radio publique allemande, Cologne) qui lui commande une création dont elle dirige les concerts en Allemagne et Gaumont/Universal pour qui elle orchestre et dirige la musique originale de Ludovic Bource pour le film *OSS 117* (Metropole orchestra, 2005).

En 2007, elle reçoit le Django d'Or - Prix SACEM de la Création pour son album *Outre-Terres* enregistré dans les studios de Radio France avec les 53 musiciens du Metropole Orchestra : une impressionnante épopée sur les « découvreurs » de la Polynésie dont elle est originaire ; une œuvre flamboyante qui fait sans conteste entrer Carine Bonnefoy dans le cercle très fermé des compositrices en jazz.

En 2008, elle arrange et orchestre deux pièces concertantes pour hautbois et orchestre : compositions de Jean-Luc Fillon - Création *Hautbois Nomade* en co-production avec l'Orchestre National d'Ile de France ; ce projet se prolongera avec l'Ensemble de Basse Normandie.

En 2009, dans la continuité d'*Outre-terres*, elle enregistre sa deuxième création commandée par le Festival de Coutances, *Jazz sous les Pommiers* (Album Tribal / New Large Ensemble, EtceteraNow, 2010). La même année, l'album d'Ivan Lins & *The Metropole Orchestra, Regência*, remporte le Latin Grammy Award pour « the best brazilian popular album », nommé pour le titre *Arlequim* arrangé et orchestré par Carine Bonnefoy.

En 2012, Carine Bonnefoy se produit en Afrique du Sud avec son Large Ensemble dans le cadre de la « Saison Française en Afrique du Sud » ; elle est, à cette occasion, en résidence au prestigieux Arts Festival de Grahamstown.

Ce projet fera l'objet d'une création retour au Conservatoire de Paris en 2013 (*18 au Max*). Carine a été commissionnée en tant que compositrice et invitée en tant que soliste et chef d'orchestre par l'Orchestre Symphonique de Sarcelles (résidence de compositeur en 2015) et par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg (création *Trombonissime*, 21 juin 2015, à l'occasion du millénaire de la Cathédrale).

Le Carine Bonnefoy Large Ensemble vient d'enregistrer un nouvel opus, *Today is Tomorrow* - MusicBox publishing / Socadisc, sortie prévue courant 2018.

www.carine-bonnefoy.com

LARGE ENSEMBLE

Le **Large Ensemble** est créé en 2009 durant la collaboration de **Carine Bonnefoy** avec le **Metropole Orchestra** (orchestre de la radio néerlandaise dirigé par le compositeur américain **Vince Mendoza** de 1997 à 2013).

Ce symphonique jazz de poche est la réunion de dix-sept individualités musicales issues du paysage musical français ; un quintet à cordes, trois vocalistes, une section de cuivres et bois, des percussions et une section rythmique jazz constituent l'univers sonore qui inspire **Carine Bonnefoy**.

La rencontre inédite de sa formation avec l'**Orchestre des lauréats** (OLC) et les élèves du département Jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris s'inscrit dans la continuité de ses projets d'écriture qui place l'exploration de l'imaginaire collectif et sa recherche à travers d'autres sources d'inspiration musicale au cœur de ses activités artistiques.

L'ORCHESTRE DES LAURÉATS DU CONSERVATOIRE

L'**Orchestre des Lauréats du Conservatoire** (OLC), composé de lauréats des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon recrutés sur **audition**, remplit une double mission. Il est un orchestre au service de la **pédagogie** du Conservatoire, en contribuant à la formation des élèves des classes de direction, **composition**, **orchestration** et **diplôme** d'artiste interprète. Il est aussi un **ambassadeur** de l'**enseignement** musical supérieur en France et offre aux lauréats des **Conservatoires de Paris et de Lyon** une transition vers les carrières de **musiciens** d'orchestre.

Il a été amené à travailler avec des chefs tels que **Pierre Boulez**, **David Zinman**, **Susanna Mälkki**, **Tito Ceccherini**, **Esa-Pekka Salonen**, **Jonathan Darlington**, **Enrique Mazzola** ou **Alain Altinoglu**. En début de saison 2017-2018, il a collaboré avec **Lawrence Foster**, puis **Peter Manning**.

Créé en 2003 sous la baguette de **Claire Levacher**, actuellement dirigé par **Philippe Aïche**, l'orchestre est désormais pleinement reconnu pour son niveau professionnel. Il se produit régulièrement dans le cadre de la saison **chorégraphique** de l'**Opéra national** de Paris ou à la **Philharmonie** de Paris.

Carine Bonnefoy, **piano,**
compositions, direction

VIOLON

Johan Renard, **solo**
Antoine Delprat,
violon 2
Misako Akama
Stéphanie Padel
Apolline Kirkklar
Lison Favard
Anne Bella
Clara Bourdeix
Glen Rouxel
Mathilde Klein
Mathilde Potier
Anastasia Karizna
Alexis Rousseau
Philippe Chardon
Satoko Takahashi

ALTO

Boris Lamerand,
chef d'attaque
Sonia Moshnyager
Sophie Mouson
Sarah Niblack
Sarah Teboul

VIOLONCELLE

Jean-Philippe Feiss,
chef d'attaque
Octavio Angarita
Marie Tournemouly
Julien Grattard

CONTREBASSE

Shankar Kirpalani,
chef d'attaque
Tsui-Ju Li

VOIX

Nelly Lavergne
Déborah Tanguy
Manu Domergue

HAUTBOIS/COR ANGLAIS

Raphaël Cohen

**SAXOPHONE ALTO/
CLARINETTES/FLÛTES**

Stéphane Chausse

SAXOPHONES/FLÛTES

Hugo Affetouche

FLÛTES

Valentine Gérinière

**CLARINETTE/CLARINETTE
BASSE**

Thomas Savy
Maëla Raoult
Yumiko Yamashita

COR

Armand Dubois-Gourut

TROMPETTE/BUGLE

Claude Égéa

TROMBONE

Cyril Galamini

GUITARE

Frédéric Favarel

CONTREBASSE

Jean-Michel Charbonnel

BATTERIE/PERCUSSION

André Charlier

CELESTA

Tom Georgel

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

FESTIVAL JAZZ

#JAZZ

Lundi 29 janvier à 19 h

Mardi 30 janvier à 12 h 30 et 19 h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sur réservation

CONCERT AVEC ETHAN IVERSON

#JAZZ

Jeudi 8 mars à 19 h

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sur réservation

THÈSE DE GORAN FILIPEC

#RÉCITAL #RECHERCHE

#ÉPREUVE_PUBLIQUE

Jeudi 12 avril à 19 h

et Vendredi 13 avril à 14 h

Conservatoire de Paris

Salle d'orgue et salon Vinteuil

Entrée libre sans réservation

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Bruno Mantovani, directeur
Sandra Lagumina, présidente

ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ
DE PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS

VOIR ET ENTENDRE SUR CONSERVATOIREDEPARIS.FR

Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films
et d'enregistrements du Conservatoire :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements...

Prenez part à toute l'actualité
sur **Facebook**, **Twitter** et **Instagram**