

ROYAUMONT
abbaye & fondation

Rapport
d'activité

2024

inspirer
créer
partager

FONDATION ROYAUMONT
RAPPORT D'ACTIVITES 2024

Ce document a été préparé et rédigé par
Samuel Agard, Florent Daumin, Jean-Paul
Davois, Daphné Gonçalves, Mélanie Gui-
chard, Catherine Huet, Priscille Laffitte,
Nathalie Le Gonidec, Sophie Longa, Frank
Magloire, François Mauger, François Nau-
lot, Hervé Robbe, Mélanie Romain,
Sébastien Salomon, Doriane Trouboul,
Thomas Vernet, Jean-Philippe Wurtz.
Il a été mis en forme par Juliette Lobry.

SOMMAIRE

Introduction

2024 : introduction	p. 4
---------------------	------

Programmes artistiques

Pôle Voix et Répertoire	p. 9
Unité scénique	p. 14
Pôle Création musicale	p. 16
Pôle Création chorégraphique	p. 20
Sciences de l'Homme	p. 24
Bibliothèque musicale François Lang	p. 28
Archives – Bibliothèque Henry et Isabel Göüin – Valorisation du patrimoine	p. 34

L'action territoriale

p. 37

Département des publics

La fréquentation du monument historique	
Les manifestations publiques : les Fenêtres sur Cour (s), les « dimanches à Royau-	p. 49
mont », Jours de fête, le Festival.	p. 53
La librairie – boutique	p. 63

La communication

p. 66

Pôle des séminaires et réceptions

p. 72

Investissements

p. 78

Les tournages

p. 80

Annexes

Annexe 1 : Evaluation du projet artistique et culturel : données statistiques 2024	
Annexe 2 : Tableaux des dépenses directes d'activités culturelles 2024	
Annexe 3 : Programmation détaillée de l'Incubateur 2024	
Annexe 4 : Programmation détaillée des formations 2024	
Annexe 5 : Programmation et fréquentation du Festival 2024	
Annexe 6 : Fréquentation des Fenêtres sur Cour[s] en 2024	
Annexe 7 : Diffusion hors les murs 2024	

2024

Ce rapport d'activités a été rédigé par les équipes de la Fondation Royaumont placées sous la direction de François Naulot, après le départ de Francis Maréchal le 31 décembre 2024.

L'année 2024 était la 6ème année d'exécution de la convention d'objectifs et de moyens passée avec l'Etat, la Région Ile-de-France et le Département du Val d'Oise. En accord avec l'ensemble des signataires, le contrat initialement quinquennal (2019-2023) avait été prorogé d'un an (2019-2024).

Cette année 2024 correspondait également à la dernière année de direction générale de Francis Maréchal. Arrivé à la Fondation Royaumont en 1977, Francis Maréchal aura développé pendant près de cinq décennies un projet culturel, patrimonial et artistique hors-normes.

Le Conseil d'administration du 29 mars 2024 a acté la nomination de son successeur, François Naulot, au terme d'un processus de recrutement de neuf mois supervisé par le Président de la Fondation, Aldo Cardoso, en lien avec le cabinet de recrutement Egon Zehnder, auxquels ont été associés les partenaires publics de la convention d'objectifs, ainsi que la Préfecture du Val d'Oise et certains membres du bureau de la Fondation.

Pendant cette période de transition, François Naulot a occupé les fonctions de directeur général adjoint, lui permettant de travailler avec l'ensemble des équipes sur la programmation artistique, patrimoniale et commerciale future tout en commençant à réunir les financements pour l'année 2025.

Au-delà de ce changement majeur à la direction de la Fondation, l'année 2024 a été marquée par les célébrations des soixante ans de la Fondation avec le lancement des festivités dès février lors de 6 représentations de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet (une production déléguée de la Fondation), une grande édition du Festival en présence d'éminents artistes qui ont été accompagnés par la Fondation depuis les années 1980, la conception et la réalisation d'une exposition sur l'histoire de la Fondation, l'inauguration du mur restauré de l'abbatiale, l'organisation d'un week-end familial « Jours de fête » et l'édition d'un hors-série de Beaux-Arts Magazine sur l'abbaye.

Cette programmation ambitieuse a cependant dû faire face à une situation économique dégradée. En effet, après une année 2023 qui s'est terminée par un déficit important (-184.323€, avec un report à nouveau réduit de +218.690€ au 31 décembre 2023 à +34.367€), il a fallu revoir la programmation en cours d'année et annuler par exemple les Dimanches à Royaumont (concerts, spectacles et ateliers accessibles les dimanches après-midi dans le cadre de la visite du monument).

Plusieurs imprévus sont venus compliquer l'exécution budgétaire 2024 et ont engendré pour la seconde année consécutive un déficit important, soit -354.384€.

Parmi ces imprévus, il faut tout d'abord évoquer la situation liée aux Jeux Olympiques. Ce qui aurait pu être une réelle opportunité d'héberger des touristes venus assister à des événements ou des professionnels liés aux Jeux Olympiques, aura été une réelle déception. Non seulement l'offre proposée pendant la période des compétitions n'a pas trouvé son public, mais l'impact a été important dès le mois de juin sur la tenue de séminaires et événements à cause des hausses des prix des transports et des hébergements et des craintes de clients sur l'accessibilité de l'abbaye.

Il faut ajouter à cela l'instabilité politique liée à la dissolution en juin de l'Assemblée Nationale marquant un coup d'arrêt dans les réservations des séminaires d'entreprise. La nomination d'un nouveau Premier Ministre début septembre a rassuré les entreprises qui ont réservé en nombre des événements à l'automne.

Ainsi, le service commercial de la Fondation a engendré un mois d'octobre historique avec un CA de 701.800€, et un automne qui a globalement permis de rattraper le retard pris lors des neuf premiers mois de l'année, clôturant l'activité S&E à un niveau de CA le plus important depuis la création de la Fondation soit 3.514.000€ (+16% par rapport à 2023). 14.006 participants ont été accueillis à l'abbaye lors de l'une des 252 opérations, notamment 135 séminaires, 31 journées d'étude, 27 événements d'entreprise, 39 événements privés dont 15 mariages.

Au cours de l'année, la Fondation a décidé de mettre un terme au contrat de gestion hôtelière signé avec la société Marugal faute de résultats probants. Cela a permis une économie de 96K€ par rapport à 2023. Mais, à l'inverse, un contentieux avec plusieurs salariés extras du secteur a engendré une charge exceptionnelle non provisionnée de 98.1K€. Le secteur affiche au total un résultat positif de 600.50K€ mais qui reste en dessous de 93.7K€ par rapport au budget prévisionnel.

Probablement pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, auxquelles il faut ajouter une météo historiquement mauvaise, la fréquentation du monument a été en baisse de -7% par rapport à 2023 avec 54.711 visiteurs. Cela n'a pas permis d'atteindre les objectifs de CA : 400.393€ contre les 441.389€ attendus.

De même, quatre tournages seulement ont eu lieu à l'abbaye, en cette année de Jeux Olympiques.

Autre imprévu, la Fondation a dû faire face à une dépense liée aux indemnités de départ en retraite de Francis Maréchal. Celle-ci n'ayant pas été entièrement provisionnée, elle est venue grever le déficit.

De plus, la Fondation a été informée en septembre d'une baisse de la subvention socle du Département (-5%) pour l'année en cours, ne permettant pas d'ajuster la programmation artistique.

En décembre 2024, l'instabilité politique et le manque de visibilité sur les financements publics qui en découlait a contraint la Fondation à reporter son Conseil d'administration. Celui-ci a finalement eu lieu le 7 février 2025.

Malgré toutes ces difficultés, la programmation artistique a été l'occasion de très belles réalisations. Au total, ce sont 483 artistes chanteurs, instrumentistes, compositeurs, chorégraphes, danseurs, artistes d'autres disciplines et chercheurs qui sont venus travailler à l'abbaye. Ainsi, 114 artistes sont venus se former, 175 ont été en résidence individuellement ou collectivement dont 89 dans le cadre du dispositif Incubateur et 194 pour des résidences en bibliothèques, ateliers de recherche et rencontres.

Sur les 6 années de la convention d'objectifs, ce sont 3.435 artistes et chercheurs qui ont été accompagnés par la Fondation (ces chiffres ne tiennent pas compte des artistes programmés dans le cadre du Festival).

Plusieurs évolutions sont à noter au sein des programmes artistiques notamment le retour de Priscille Lafitte et Jean-Paul Davois respectivement directeurs artistiques du Pôle Voix et de l'Unité Scénique, en remplacement de François Naulot. Cette année était également la dernière année de direction artistique d'Hervé Robbe. Succédant à Myriam Gourfink, Hervé Robbe était arrivé en 2013 à la Fondation. Il a affirmé tout au long de ces années un projet artistique dédié à la danse de création au sens large, intégrant de multiples esthétiques chorégraphiques et mettant en avant la danse in situ à l'abbaye.

Du côté de la formation professionnelle, on notera un projet croisé entre l'Unité Scénique et le Pôle de Création Musicale avec une Académie Voix Nouvelle dédiée à l'opéra. Encadrés par des fidèles de Royaumont comme Francesco Filidei et Sivan Eldar, « Butterfly Room Service » était un projet collaboratif de création d'une œuvre lyrique, inspiré de l'œuvre de Puccini sur laquelle une vingtaine de participants ont travaillé dès le mois de janvier lors de rencontres mensuelles en ligne, avant de se retrouver à l'abbaye en vue d'une création dans le cadre du Festival.

Autre projet de formation qui aboutissait à une représentation au Festival : Campus #2 qui réunissait pendant quatre semaines autour du chorégraphe Thomas Lebrun douze artistes du champ de la danse. La session avait pour objectif la création d'une pièce éphémère intitulée « Juste pour aujourd'hui » reprenant in situ plusieurs pièces emblématiques de Thomas Lebrun.

La Fondation a continué d'accompagner des artistes pour des résidences pluriannuelles. L'ensemble Apotropaïk a réalisé un enregistrement du programme « Tristan et Iseult » à l'abbaye et a bénéficié d'une captation de son concert pendant le Festival par France Musique, lui apportant une belle visibilité. Pour le Pôle de Création Musicale, trois artistes et ensembles étaient en résidence : Johanna Vargas, Semblance et Naïssam Jallal. Cette dernière a créé « Landscapes of eternity » à Points Communs avant de le reprendre au Festival. Deux claviéristes étaient en résidence en Bibliothèque musicale François Lang : l'organiste Lucile Dollat et la pianiste et claveciniste Ninon Hannecart-Ségal. Tout comme les chorégraphes Chloé Zamboni, Caroline Grosjean et Alexis Jestin qui ont bénéficié de plusieurs temps de résidence avant de créer leurs spectacles à l'abbaye.

Nombreux ont été également les résidences Incubateur sélectionnées pour la première fois cette année dans le cadre d'un appel à résidence avec pré-sélection par les directeurs artistiques et sélection finale lors d'un jury de deux jours. Le nombre de demandes est croissant chaque année : 220 dossiers reçus en 2023 pour des résidences 2024, au lieu de 70 l'année précédente.

Autre projet phare, celui du « Chant de la Terre » sous la direction de Jocelyn Mienniel, flûtiste qui avait terminé sa résidence en 2023. Dans le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire de Persan, la Philharmonie de Paris et Points Communs, Jocelyn Mienniel a travaillé avec Olivier Cadiot à une relecture de la dernière œuvre de Gustav Mahler avec des musiciens classiques, un chœur d'enfants et des musiciens classiques et de jazz. Le concert aura été donné trois fois et capté à Points Communs pour un album à paraître en 2025 chez B Records.

Les Sciences de l'homme étaient également présentes avec trois séminaires de recherche sur le patrimoine musical : le premier dédié à Koechlin en partenariat avec l'Université de Mon-

tréal, le second autour du « Combattimento » de Monteverdi et le troisième sur les facteurs de clavecins Hemsch et Antoine Vater dont la Fondation possède une magnifique copie.

Point d'orgue des célébrations des 60 ans, le Festival de Royaumont qui s'est tenu sur 5 week-ends du 7 septembre au 6 octobre. Le taux de fréquentation global est en hausse, soit 82 % cette année contre 71% en 2023. Le nombre de billets vendus est cependant en baisse 4.866 contre 5.976 en 2023. Cette variation s'explique notamment par le nombre de spectacles et la diversité des jauges des salles de l'abbaye.

Lancé avec Butterfly room Service et Le Chant de la Terre évoqués plus haut, le Festival a été marqué par des propositions artistiques inédites confiées aux artistes de la nouvelle génération tout comme les « grands anciens » passés ces dernières décennies par Royaumont. On retiendra par exemple le spectacle Tumulus de François Chaignaud et Geoffroy Jourdain ou encore Maldonne de Leïla Ka tous deux « incubés » à Royaumont et présentés dans les salles historiques. La musique ancienne était présente tout au long du Festival avec le retour de Vincent Dumestre et le Poème Harmonique pour le programme des Noces Royales de Louis XIV donné au réfectoire des moines dans le prolongement d'une promenade musicale sur les marches du Palais abbatial. Toujours sur instruments d'époque, la Huitième symphonie de Brückner était donnée par l'Orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Herreweghe qui a beaucoup fréquenté l'abbaye dans les années 1980. Autre monument, le retour de William Christie pour une fin de Festival en apothéose avec le Triomphe du Temps et de la Désillusion de Haendel.

L'année des 60 ans s'est également déroulée hors les murs avec plusieurs nouveaux partenariats. En plus des représentations de Pelléas et Mélisande à l'Athénée et à l'Opéra de Clermont-Ferrand, on notera la reprise de l'Orfeo de Sartorio à Juvisy et les récitals des duos de l'Académie Orsay-Royaumont à l'Opéra de Lille. Pour le Pôle Création Musicale, les projets Radicants et Dress Code, portés par la Fondation en production déléguée, ont été donnés au Festival de Brescia en Italie, au GMEM de Marseille et au Festival Millau en jazz.

Malgré le départ de la directrice de l'Action Territoriale Marina Zinzus en 2023, son remplacement jusqu'en avril 2024 par Fanette Rousseau et la nomination de Sébastien Salomon en mai 2024, le programme a pu être entièrement mené à bien. Ainsi, une classe de Gonesse a été en résidence à l'abbaye avec les artistes Camel Zekri et Laurence Brisset, 28 classes de la Communauté de Communes Roissy Pays-de-France ont été concernées par 4 parcours avec les ensembles de musique médiévale Apotropaïk et Oneroï, 171 enfants de Persan ont travaillé avec le Collectif Parade sur un projet chorégraphique et 372 enfants de Gonesse ont bénéficié d'ateliers encadrés par Jocelyn Mienniel et Les Lunaisiens.

Le dispositif « En Scène ! » du Conseil départemental du Val d'Oise en lien avec 7 conservatoires a donné lieu à une représentation au Carré Magique de l'abbaye en présence de 70 spectateurs.

Également au cœur du projet de transmission et de sensibilisation au patrimoine, 6.236 enfants adolescents et parents ont participé à l'un des 384 ateliers pédagogiques, 4.966 sont venus dans le cadre de sorties scolaires (57 % d'écoles primaires, 27,5% de collèges, 14% de maternelles et 1,5% de lycéens).

L'ensemble de ces activités culturelles ont été mises en avant à travers de nombreuses actions de communication. Dès janvier, la Fondation a bénéficié d'un affichage sur les panneaux du Département du Val d'Oise avec le logo et le slogan des 60 ans : « Le Triomphe du Temps ». La Fondation a globalement renforcé sa présence sur les réseaux sociaux (+ 864 abonnés sur Facebook, +898 sur Instagram, +560 sur LinkedIn).

Enfin, les programmes de restauration du monument se sont poursuivis. Les élévations subsistantes de l'ancienne église abbatiale ont fait l'objet d'une restauration. 410.077€ étaient imputés à l'exercice 2024 sur un coût total de 1.530.000€ TTC financés dans le cadre de CPER 2021-2027. Un soutien exceptionnel de 300K€ octroyé par le Conseil départemental du Val d'Oise fin 2023 a également permis des travaux de rénovation dans les chambres et les espaces d'accueil, participant à la bonne dynamique du secteur des Séminaires et Evénements.

Pôle Voix et Répertoire

Direction artistique : Priscille Lafitte

Administratrice : Catherine Huet

Le Pôle Voix et Répertoire a concentré son activité en 2024 sur l'accompagnement de son ensemble en résidence ApotropaiK, l'accueil de 7 sessions de formation, la diffusion de concerts, l'engagement de nouveaux partenariats institutionnels, et l'organisation du Festival marqué par le 60e anniversaire de la Fondation Royaumont.

Recherche et résidence

Résidence de l'ensemble ApotropaiK :

Formé de quatre musiciens, cet ensemble renouvelle la pratique des répertoires médiévaux du XIIe au XVe siècle, des premiers chants de troubadours à l'orée de la Renaissance. L'ensemble manifeste un intérêt particulier pour la monodie instrumentale ou vocale, à l'instar des estampies françaises et italiennes ou des Cantigas de Santa Maria.

Ensemble en résidence, ApotropaiK a élaboré à Royaumont son programme « Souvenir oubliés », créé en juin 2024 au Musée de Cluny à l'occasion de l'exposition sur Charles VII. Les musiciens ont reçu à l'abbaye les conseils d'Olivier Bettens, historien de la déclamation. Ils ont donné ce programme le 5 octobre, dans le cadre du Festival de Royaumont - concert capté par France Musique et diffusé dans l'émission « Concert du soir » du mardi 19 novembre 2024.

Quelques jours ont été dédiés à l'enregistrement du programme « Tristan et Iseult », en vue d'une sortie CD prévue en 2025.

La fin d'année a vu éclore un projet très ambitieux, celui de s'unir avec trois musiciens de tradition arabo-andalouse, sur la base historique d'échanges culturels entre musiciens maures et catholiques au XIIIe siècle, notamment dans l'Al Andalus. Ce programme de métissage musical est intitulé « Du Trobar au Tarab, troubadours en jardin andalou ». Une première session de travail a eu lieu les 24 et 25 novembre à Royaumont, avant plusieurs résidences début 2025 et une création au Musée du Louvre.

Formation et insertion

Académie Orsay-Royaumont

L'Académie Orsay-Royaumont réunit 4 duos voix & piano, sélectionnés lors d'auditions menées dans toute l'Europe. L'art si particulier et délicat de la mélodie et du Lied a besoin d'un lieu tel que Royaumont pour nidifier et s'épanouir, au contact de grands maîtres du genre. Deux sessions au début de l'année 2024, la première avec **Véronique Gens et Susan Manoff**, la seconde avec **Camilla Tilling et Susan Manoff** à nouveau (suite au désistement en dernière minute d'Anne Sofie von Otter et Kristian Bezuidenhout, pour des raisons de santé), ont permis à ces quatre duos de mûrir le répertoire de la mélodie et du Lied dans un cadre liant grande confiance et forte exigence. Le CD intitulé « Le pays de nos désirs » en est le témoin, tout comme le récital donné dans le cadre du Festival de Royaumont, et les « sets » donnés au sein du musée d'Orsay, au milieu des collections de tableaux, devant une foule de curieux. Le profil de ces quatre duos est particulièrement international, pour cette promotion 23/24 : les artistes provenant de la Corée du Sud, de la Finlande, de Grande-Bretagne, du Canada et de la Suisse ont pu appréhender la finesse de la mélodie française et s'en saisir pour l'offrir au grand public - de ce point de vue, les courts récitals de 15 minutes donnés dans l'enceinte du musée d'Orsay est une formidable mise en valeur de ce répertoire peu défendu par ailleurs.

2 sessions de formation en février et mai 2024 + enregistrement d'un CD sur le label B Records + vidéos teasers + nuit de la mélodie et du Lied dans le cadre du Festival de Royaumont + récitals-promenades dans le musée d'Orsay.

Atelier Cras & Duparc

En complément de l'Académie Orsay Royaumont, une session dédiée à deux compositeurs français, Jean Cras et Henri Duparc, a permis à 5 duos d'approfondir ce répertoire spécifique de mélodies auprès de **Stéphane Degout et Cédric Tiberghien**. Cette session a été organisée en coproduction avec la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret qui accueille un important fonds de documents et partitions ayant appartenu à Jean Cras. Une attention aux sources musicologiques a permis d'éclairer le travail d'interprétation. Ces cinq duos bénéficiant ainsi de conseils de grands interprètes, sont pour certains dans une démarche d'approfondissement (puisqu'ils ont déjà traversé tout un cycle de l'Académie Orsay Royaumont), pour d'autres dans une première initiation (puisqu'ils sortent tout juste d'une formation initiale au CNSM de Paris ou à la Hochschule de Leipzig).

Airs de cour

L'atelier « Airs de cour » a permis à **Vincent Dumestre**, luthiste et chef d'orchestre, grand connaisseur et praticien des répertoires baroques, de revenir à l'abbaye, 20 ans après y avoir monté avec le metteur en scène Benjamin Lazar un « Bourgeois Gentilhomme » de Molière & Lully au succès retentissant. Cette formation aux airs de cour, choisis dans un corpus datant du début du XVIIe siècle, ont permis une transmission de ce répertoire spécifique, tant par la pratique de l'ornementation particulièrement riche et ouverte à la créativité, que par le cadre d'analyse historique apporté par le musicologue **Thomas Leconte**, spécialiste de cette période précise de la musique française en tant que musicologue au CMBV. Ce répertoire d'airs

de cour, équivalents français aux fameux madrigaux italiens et non moins somptueux dans leur écriture, a séduit 10 jeunes artistes (4 chanteurs, 1 claveciniste, 1 luthiste et 4 gambistes) issus pour la plupart du CNSM de Lyon ou de la Schola Cantorum de Bâle, encore en études ou déjà professionnels. Pour que la transmission soit aussi approfondie que possible, Vincent Dumestre s'est entouré du **baryton Romain Bockler**, de la **violiste Lucile Boulanger** et du **claveciniste Brice Saily**. La formation a donné lieu, pendant le Festival de Royaumont, à un concert-promenade dans les jardins du monument, au réfectoire des Convers et pour la première fois sur les marches du Palais Abbatial.

Création d'un opéra collaboratif « Butterfly Room Service »

Projet d'une grande ambition, réunissant les efforts concertés entre le pôle Voix et Répertoire et celui de Création Musicale, « Butterfly Room Service » est un opéra écrit par 8 jeunes compositeurs et compositrices sur un livret original d'Antoine Gindt, écrit en clin d'œil au chef-d'œuvre de Puccini. Pour servir cette œuvre découpée en 8 scènes, 5 chanteurs en début de carrière (2 sopranos, 2 contre-ténors, 1 basse) sélectionnés sur auditions, ont longuement échangé avec les jeunes compositeurs et bénéficié du coaching de **Raquel Camarinha et Yoan Héreau**. Ce laboratoire lyrique a abouti à une forme ambitieuse d'un opéra « immersif » - le public entourait les chanteurs - dans une mise en scène créée par Joséphine Kirch et donnée en ouverture du Festival de Royaumont.

<https://www.youtube.com/watch?v=4EdnfrSRxhc>

Deux formations à la musique médiévale

Deux ateliers consacrés au répertoire médiéval des XIIIe et XIVe siècles, l'un d'initiation à la monodie menée par **Marc Mauillon**, et l'autre de perfectionnement dans la connaissance du corpus du Codex Ivrea, proposé par **David Chappuis**, ont eu lieu à Royaumont durant les congés de la Toussaint. 16 jeunes chanteurs et musiciens, pour certains encore en études, pour d'autres déjà professionnels, ont pu ainsi bénéficier de l'expertise de Marc Mauillon et David Chappuis, deux personnalités qui renouvellent la lecture et l'interprétation de ces musiques anciennes. A l'atelier sur le Codex Ivrea s'est greffée une initiation au chant hindoustani, proposée par **Chloé Loneiriant**, dans l'idée que l'ornementation recherchée en musique médiévale occidentale pourrait avoir des traits communs avec l'improvisation pratiquée dans la musique indienne. Cette association fructueuse de deux modes de pratique musicale a été une riche source d'expérimentations musicales.

Diffusion

Projets discographiques

Arborescence : enregistrement du programme « Douce playsance » au réfectoire des Moines en mars 2024, sortie prévue courant 2025

ApotropaiK : enregistrement du programme « Tristan et Iseult » au réfectoire des Convers en avril 2024, sortie prévue courant 2025

Académie Orsay-Royaumont : enregistrement des duos de l'Académie en mai et septembre 2024, sortie prévue en février 2025.

Pelléas et Mélisande : captation au théâtre de l'Athénée en février 2024, parution du DVD fin 2024.

Deux captations par France Musique :

Les concerts des ensembles ApotropaïK et Arborescence, le 5 octobre 2024.

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-du-soir/chansons-d-amour-au-moyen-age-par-l-ensemble-apotropaik-8420317>

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-du-soir/l-ensemble-arborescence-explore-l-oeuvre-de-philippe-de-vitry-au-Festival-de-royaumont-1970758>

Festival de Royaumont 2024 :

"Le Mariage de Louis XIV" et le concert "Airs de cour"

Pour fêter les 60 ans de la Fondation Royaumont, Vincent Dumestre et le Poème Harmonique ont fait leur grand retour à Royaumont, deux décennies après avoir conçu et répété à l'abbaye la grande aventure du « Bourgeois Gentilhomme » de Molière & Lully. « La musique du mariage de Louis XIV a été résonné dans le réfectoire des Moines, avec déambulation des musiciens, sous la direction de Vincent Dumestre. Cette journée de Festival a aussi permis aux jeunes lauréats de la formation aux airs de cour de présenter leur travail sous forme de concert-promenade dans les jardins du monument.

Concerts ApotropaïK et Arborescence

Une journée médiévale a réuni les concerts des ensembles ApotropaïK et Arborescence, l'un dédié au répertoire musical sous le règne de Charles VII et l'autre aux motets de Philippe de Vitry. Tous deux ont été captés et diffusés par France Musique.

Pour l'ensemble ApotropaïK : voir « ensemble en résidence » plus haut

Pour l'ensemble Arborescence : ensemble vocal dirigé par David Chappuis et dédié au projet de recherche sur les motets de Philippe de Vitry mené à la HEM et à l'Université de Genève et porté par Royaumont. Cet ensemble réunit des chanteurs en grande partie issus d'une formation qui s'est tenue à Royaumont en 2020. Arborescence a été accueilli pendant une semaine à Royaumont en mars 2024, afin d'enregistrer un CD dont la sortie est prévue pour 2025, et qui vient s'ajouter à la captation effectuée par France Musique le 5 octobre.

Récital Stéphane Degout et Alain Planès et « nuit de la mélodie et du Lied »

Royaumont se fait fort de défendre le répertoire de la mélodie et du Lied, par des formations telles que l'Académie Orsay Royaumont, et des temps de récital. Le baryton Stéphane Degout et le pianiste Alain Planès ont donné un récital des mélodies de Fauré et de Lieder de Brahms en salle des Charpentes, quelques mois après avoir enregistré un CD dédié à Gabriel Fauré au sein de l'abbaye pour le label Harmonia Mundi. De leur côté, les quatre duos de l'Académie

Orsay Royaumont ont proposé un grand récital commun en réfectoire des Convers (cf « formation »).

« Il Trionfo del Tempo et del Desinganno »

Le Festival 2024 de Royaumont marquant les 60 ans de la Fondation, le chef d'orchestre William Christie a tenu à revenir à l'abbaye - où il avait travaillé au renouveau de l'interprétation du répertoire baroque dans les années 1980 - en offrant, avec l'orchestre des Arts Florissants et de jeunes chanteurs formés au Jardin des Voix, une des pièces maîtresses de l'œuvre de Händel.

DHLM :

Le Pôle Voix a accompagné l'ensemble ApotropaïK en « diffusion hors les murs », par un concert donné à Ancy le Franc, au Festival estival 2024.

Deux duos de l'Académie Orsay Royaumont se sont produits à l'Opéra de Lille : Ted Black et Dylan Perez, Cyrielle N'Djiki Nya et Kaoli Ono

Partenariats et échanges

Les partenariats poursuivis en 2024 : avec le musée d'Orsay pour l'Académie Orsay-Royaumont et avec des lieux de diffusion (Festival d'Ancy Le Franc, Opéra de Lille).

Les partenariats créés en 2024, à conforter à l'avenir :

>avec le musée du Louvre : par l'intermédiaire de l'ensemble ApotropaïK, nous avons noué un partenariat de co-production avec Vincent Agrech et Laurent Muraro, programmateurs de l'Auditorium au musée du Louvre, pour porter un projet ambitieux de métissage musical entre l'ensemble ApotropaïK et trois musiciens de tradition arabo-andaloue (cf « résidence » plus haut)

>avec le musée de Cluny : le concert de l'ensemble ApotropaïK a permis de renouer des liens avec l'équipe du musée de Cluny, qui est intéressée d'établir un partenariat avec Royaumont, notamment pour diffuser pour les projets d'ApotropaïK en 2025 et 2026 - les créations « Trobar au Tarab » et « bestiaire médiéval ».

> avec l'abbaye de Fontfroide : le projet « Trobar au Tarab » de l'ensemble ApotropaïK avec trois musiciens invités de tradition arabo-andaloue, a retenu l'attention de l'équipe de l'abbaye de Fontfroide, qui s'est engagée à accueillir les artistes en résidence et à les programmer en 2026

>avec le concours de musique de chambre de Lyon (du 23 au 26 avril 2025 à Lyon) : dédié cette année à la mélodie et au Lied. Royaumont a co-financé une commande d'un cycle de mélodies au compositeur Jean-Patrick Besingrand sur des textes d'Arthur Teboul.

Unité scénique

Direction artistique : Jean-Paul-Davois

Administratrice : Catherine Huet.

Pelléas et Mélisande

En juillet 2021, l'Unité scénique avait invité Moshe Leiser et Patrice Caurier à mettre en scène *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy dans sa version originelle pour piano dont Royaumont possède la partition originale annotée par le compositeur.

- ❖ La production a été portée par la Fondation Royaumont et créée à Chateaufallon-Liberté, Scène Nationale de Toulon en janvier 2022, grâce à l'apport de huit théâtres coproducteurs qui ont accueilli le spectacle en janvier/février 2022.
- ❖ En 2023, nous l'avons reprise pour une nouvelle tournée d'une dizaine de représentations à travers la France.
- ❖ En janvier 2024, nous avons remonté le spectacle à l'opéra de Clermont-Ferrand. Le grand succès public de la représentation a d'ailleurs incité la direction de l'opéra à initier un partenariat régulier avec Royaumont.
- ❖ Le projet s'est enfin installé au théâtre de l'Athénée à Paris pour sept représentations en février 2024.

L'accueil de la presse ayant été très élogieux pour cette dernière reprise, chaque représentation a été donnée à guichet fermé.

- ❖ Le journal Le Monde, dans son édition du 27 décembre 2024, a inscrit ce *Pelléas et Mélisande* parmi les cinq meilleurs spectacles de l'année 2024.

Orfeo de Sartorio

- ❖ Retour aux sources et transmission : 10 jeunes chanteurs ont été choisis parmi 241 en décembre 2022, puis ont bénéficié d'une formation de 2 semaines début juillet 2023 à la Fondation Royaumont avec l'équipe de création, avant les répétitions à l'Arcal et au Théâtre-Sénart.

Après avoir été lui-même jeune chanteur stagiaire à Royaumont il y a 20 ans (avec Gérard Lesne et Jean-Claude Malgoire), Philippe Jaroussky a eu à cœur de transmettre à son tour aux jeunes générations. De même, Benjamin Lazar retrouve le chemin de Royaumont 20 ans après son audacieux et emblématique *Bourgeois Gentilhomme* suivi du *Cadmus et Hermione*.

- ❖ La production a été portée par l'Arcal en coproduction avec la Fondation Royaumont, l'Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie et le Théâtre-Sénart, scène nationale.

La tournée s'est construite sur 3 années :

- En 2023 pour 9 représentations : Théâtre-Sénart, scène nationale (77) / Théâtre de Suresnes Jean Vilar (92) / TANDEM, scène nationale Douai-Arras (62) / Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet (Paris)
- En 2024 pour 1 unique représentation : Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge (91)
- En 2025 pour 3 représentations. Samedi 18 janvier, 20h30 au Théâtre de Poissy, Dimanche 26 janvier, 15h30 à l'Atelier Lyrique de Tourcoing, Dimanche 23 février, 17h à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle.

Orfeo de Sartorio

❖ Extraits de presse

« *L'Orfeo* brille de nouveaux feux. Si Orphée n'écoute rien, les spectateurs, eux, sont tout ouïe. La musique de Sartorio, changeante et colorée, émaillée d'airs somptueux, émerveille autant qu'elle émeut. Grâce aux talents réunis autour de sa résurrection, [Orphée] aura fait d'un mythe trois coups : enrichir le répertoire, révéler de nouveaux talents, et – pourquoi pas ? – fabriquer de nouveaux lyricomanes.

Télérama - Sophie Bourdais

Effeuillage sentimental La nouvelle équipe semble s'être coulée sans peine dans cette production [...] Ainsi, qui croirait que le personnage d'Erinda, vamp nymphomane sur le retour, n'a pas été élaboré sur mesure pour Clément Debieuvre, qui y remporte un légitime succès ? Qui croirait que cet Orphée ombrageux n'a pas été taillé pour Lorrie Garcia, superbe timbre de mezzosoprano à la densité envoûtante ? Qui croirait que cet Esculape ironique et désinvolte n'a pas été imaginé expressément pour Alexandre Baldo, à l'aisance scénique et vocale souveraine ? »

Concertclassic - Laurent Bury

« Une savoureuse satire des méfaits de l'amour Avec son mélange de lyrisme et de bouffonnerie, l'œuvre est un peu le nec plus ultra de l'opéra vénitien. À n'en pas douter, il s'agit d'une redécouverte de premier plan qui, servie par autant de talents, mériterait une postérité au disque voire en vidéo.

Musicologie.org - Frédéric Norac

On sait gré à l'Arcal, compagnie lyrique qui fête ses 40 ans, d'avoir choisi cet ouvrage par trop oublié, et pour présider à cette résurrection, le contre-ténor Philippe Jaroussky pour chef, et le metteur en scène Benjamin Lazar. Ce dernier signe une transposition moderne à l'ambiance très léchée, qui évoque aussi bien le théâtre anatomique de la Renaissance, que l'univers circassien. Le tout porté par une jeune distribution excellente en tous points. »

Le Figaro - Thierry Hillériteau

Pôle Création musicale

Direction artistique : Jean-Philippe Würtz

Administrateur et conseiller artistique pour les musiques transculturelles : Samuel Agard

Recherche et résidences

La résidence reste le point névralgique de l'activité du Pôle Création Musicale. Les temps de résidence proposés aux artistes répondent à deux objectifs, complémentaires et liés : la recherche et la création, grandement facilitées par les conditions idéales du séjour (mise à disposition d'espaces de répétitions, cadre inspirant et calme, hébergement et repas sur place). Ces conditions sont unanimement louées par les artistes, comme une étape **indispensable** dans leur démarche, et **trop rare** dans le cours de leur carrière.

En 2024, ce sont plusieurs sorties de résidences : **Naïssam Jallal**, **Johanna Vargas** concluent leur temps de résidence par des créations marquantes : Landscapes of eternity pour la première, Valeria's album pour la seconde. Ces créations sont vécues par les deux artistes comme **l'aboutissement d'un travail mené sur la durée** ; elles ont permis toutes deux une exposition importante de leur travail. Le spectacle de Johanna Vargas a en effet été capté par France Musique, et bénéficie aussi d'une remarquable captation vidéo, puissant outil de diffusion au service de l'artiste.

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-du-soir/creation-mondiale-du-valeria-s-album-de-maniel-idalgo-navas-au-Festival-de-royaumont-1713387>

Joce Mienniel, avait lui déjà terminé sa résidence en 2023, mais a été rappelé pour un remarquable projet : celui d'une relecture du Chant de la Terre de Gustav Mahler, donné au Festival et repris à la Philharmonie de Paris : la résidence continue ainsi de produire ses effets, en résonance de l'élan initial.

Quant à **Semblance**, l'ensemble a poursuivi son travail, notamment autour du projet Liberté – un autre projet nécessitant maturation et temps de travail. Il s'achemine maintenant vers sa sortie de résidence en 2025.

INCUBATEURS

Le Pôle a accueilli sept résidences Incubateur : *Espaces blancs*, *Exit*, *The nine jewelled deer*, *Mythèmes*, *Je n'ai plus de nom*, *No man's land*, *Duo Marfin Ziad*.

Les artistes louent unanimement la qualité du travail possible à Royaumont, tant celle de l'hébergement que des moyens mis à disposition. Ils travaillent dans des champs très vastes : l'hybridation transculturelle, l'opéra, l'improvisation, l'électronique, l'écriture, le texte. Ce travail foisonnant donne de beaux résultats après Incubateur, en particulier grâce à un processus de sélection performant, via présélection et audition des porteurs de projet.

Avec des centaines de candidatures, l'Incubateur répond au besoin de plus en plus grand des artistes de cette forme de soutien. **Il est en développement**, et lance, pour son appel à projet 2025, un nouveau type de résidences croisée, en partenariat avec la Scène Nationale de Meylan (Hexagone) et le Centre National de Création Musicale de Saint Nazaire, Athénor.

Formation et insertion

Les **formations** se resserrent sur les deux académies, piliers du Pôle : **l'Académie Voix Nouvelles** et **l'Académie de musiques transculturelles**. Cette concentration, voulue, permet d'intensifier l'impact de ces formations et leurs retombées professionnelles pour les artistes.

L'Académie Voix Nouvelles a connu en 2024, une édition exceptionnelle, vouée à la création collective d'un opéra, sur un livret unique dont chaque scène a été mise en musique par l'un.e des lauréat.e.s. **Butterfly Room service**, tel est son titre, est donc un nouvel ouvrage lyrique né de la contribution artistique de 20 jeunes artistes, dans un respect strict de la parité : 8 compositeurs, 5 chanteurs, 3 scénographes, 1 cheffe assistante, 2 chefs de chant, 1 metteuse en scène, tous.tes en formation. Grâce à un système de réunions en vidéoconférence se déroulant dès le mois de janvier, le groupe s'est affirmé comme collectif, capable de partager une vision globale et de prendre des décisions. Le rôle des nombreux tuteurs (Bernhard Lang, Sivan Eldar, Francesco Filidei pour la composition, Antoine Gindt pour la mise en scène, Elise Capdenat pour la scénographie, Yoan Héreau, Raquel Camarinha pour l'apprentissage vocal....) s'est donc canalisé sur l'accompagnement au plus des artistes lors du processus de création, sans pour autant se substituer à eux. Le résultat de haute tenue artistique, doit beaucoup à la qualité de celui-ci.

L'Académie de musiques transculturelles accueille quant à elle dix musiciens, dans un respect strict de la parité hommes-femmes. Ces artistes, venus d'horizons musicaux éloignés, ont été initié.e.s à la musique indonésienne et aux techniques du gamelan par deux musiciens exceptionnels : **Fabrizio Cassol** et **Gabriel Laufer**. Ils ont alors appris à dialoguer ensemble, par le dépassement des langages et techniques qui ont formé leur identité musicale propre. Le pari a été ici de permettre à tout musicien, y compris non-percussionniste, d'entrer de manière active dans le processus, et de créer une forme globale. La formation intègre la dimension de **recherche**, via le partenariat avec le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, qui comprend une exploration de la réserve d'instruments du musée en compagnie de l'équipe de conservation et restauration. La forme nouvelle issue de ce travail a été présentée au public de Royaumont lors d'une « Fenêtre sur cour ».

L'insertion professionnelle poursuit son travail de fonds, grâce au dispositif de commandes. On peut rappeler que depuis 2016, ce dispositif a réalisé **près de 50 nouvelles œuvres**, diffusées dans le monde entier, proposant ainsi un moyen unique d'insertion des compositeurs et compositrices, sujet par ailleurs totalement délaissé par les établissements d'enseignement

ou les académies. Cinq commandes ont ainsi été réalisées en 2024, par des ensembles prestigieux tels Linea ou Ictus ou encore pour notre partenaire France Musique, qui produit et diffuse chaque année une nouvelle œuvre. Cinq nouvelles ont aussi été passées à l'issue de l'Académie, faisant entrer un nouveau partenaire avec Reggio Emilia et son Festival de quatuor à cordes.

15 février : création de Jinwook Jung par Ictus à Bozar (Bruxelles)

8 mai : création de Jean-Patrick Besingrand « les eaux font silence » par Linea à Baltimore, puis reprise à Chicago le 12 mai et Paris le 21 septembre au Festival Ensembles

Juillet puis septembre : enregistrement par Linea de l'œuvre de Soyeon Pak « she sings », puis diffusion sur France Musique

21 Septembre : diffusion de l'œuvre de Claudia Jane Scroccaro « gradual abruptness » au Festival Ensembles

28 septembre : création de Manuel Hidalgo Navas à Royaumont

12 octobre : création au Scala de l'œuvre de José Luis Perdigon par Ninon Hannecart Segal

Elle se réalise aussi via la programmation de nos artistes : lors des **Dimanches de Royaumont**, plusieurs d'entre eux ont été programmés ; les captations professionnelles des rendus des deux Académies constituent aussi des outils indispensables aux jeunes artistes dans leur progression professionnelle.

Diffusion

Le **Festival** a présenté le travail des artistes en résidence :

- **Butterfly room service** ouvre le Festival le 7 septembre : le public rend hommage à la création musicale contemporaine, en remplissant complètement la jauge de la salle des Charpentes pour assister à la création du nouvel ouvrage lyrique décrit plus haut ;
- **Le chant de la Terre**, relecture contemporaine de l'œuvre de Mahler, rend hommage à la grande œuvre du compositeur, en en actualisant les enjeux : les textes sont d'une part, chantés par un chœur d'enfants de l'Ecole de musique de Persan, pour qui c'est la première rencontre avec ce style de musique ; d'autre part, Olivier Cadiot a écrit un long poème, « making of » subjectif de l'écriture de l'œuvre, enfin Joce Mienniel a conjugué toutes ces forces dans une relecture à la fois tonique et poétique de la musique, où de longues citations alternent avec des mises en boucles ou séquences improvisées.
- **Valerias Album**, création portée par Royaumont, connaît sa première représentation au Festival le 28 septembre. Johanna Vargas, Magdalena Cezero, le beatboxer Ervin-

ho et Rémy le Taillandier y construisent un spectacle musical détonant, où la musique de Bernhard Lang alterne avec celle Purcell, Laurie Anderson ou encore une création idoine de Manuel Hidalgo Navas. La soprano y déploie une versatilité époustouflante.

- **Landsapes of eternity** marque la fin de résidence de l'artiste Naïssam Jallal. Cette création, où Naïssam s'entoure de musiciens indiens, témoignage du voyage artistique et spirituel fait par l'artiste dans ce pays ces derniers mois, et de son approfondissement de la pratique de la musique hindoustani.

Diffusion hors les murs :

En 2023, le Pôle Création Musicale a œuvré pour faire rayonner les artistes en résidence à Royaumont, en portant **deux productions déléguées**, et en les faisant tourner dans des lieux prestigieux : *Radicants* au Festival de Brescia, à Bosar (Bruxelles), au GMEM de Marseille ; *Dress Code* au Festival Millau en jazz.

Dimanches et concerts en saison

Les dimanches de Royaumont continuent de faire rayonner les artistes en résidence. S'y ajoutent une grande manifestation de lancement : le week-end « jours de fête » et une participation au Festival « Printemps sonores » organisé par Cible 95, le réseau des médiathèques du Val d'Oise. Les artistes Joce Mienniel « bal au bord de l'eau » et Semblance « livreté » (programme en hommage au livre), y participent.

Partenariats et échanges

Le Pôle Création Musicale a poursuivi les partenariats engagés depuis plusieurs années avec **le musée du quai Branly – Jacques Chirac, le Festival Jazz au Fil de l'Oise, Radio France**. Un lien a été établi avec de nouveaux partenaires ayant accueilli les productions diffusées par la Fondation. Des échanges ont été notamment établis avec **la Scène nationale l'Hexagone de Meylan et Athénor, centre National de Création Musicale**, autour de résidences croisées dans le cadre de l'Incubateur de Royaumont.

Pôle Création chorégraphique

Direction Artistique et Pédagogique : Hervé Robbe
Administration et développement : Doriane Trouboul
Production : Daphnée Gonçalves (janvier – novembre)

Formation et insertion

Les formations du Pôle Création Chorégraphique sont à destination des danseurs-interprètes et des chorégraphes. Ces temps de formation continue, conçus sous forme de laboratoire, privilégient la transmission et l'expérimentation. Ils s'imaginent à partir d'une philosophie de la rencontre, de l'échange et du partage des connaissances. Leurs architectures dessinent et alternent des temps et des espaces collectifs de dialogues et de pratiques, et des temps pour un suivi tutorial individualisé : une articulation afin que chaque artiste puisse mieux cerner ses propres projections artistiques. Elles ont pour objectif de donner aux artistes du champ chorégraphique la possibilité de construire, enrichir et interroger leurs parcours et élargir leurs réseaux professionnels.

Soutiens : Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 47 ans, au projet de la Fondation. En 2021, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation artistique du monument.

- **Campus-danse#2 - Thématique 2024** : « *LA MUSIQUE DE LA DANSE, jouer des partitions chorégraphiques et musicales, extérieures et intérieures, du répertoire à la création* »

Dates : du 1er au 20 juillet 2024 et du 16 au 19 septembre 2024

« Campus-danse » est un nouveau programme proposé par le Pôle Création chorégraphique de Royaumont, dans l'alternance entre temps de formation, de recherche et de création. En 2024 il s'adresse à douze artistes du champ chorégraphique. D'une durée de quatre semaines il est animé par le chorégraphe Thomas Lebrun (CCN de Tours), accompagné d'Anne Emmanuelle Deroo, interprète et assistante. L'ensemble du programme propose de travailler à partir de plusieurs pièces du répertoire de Thomas Lebrun et de certains de ses processus de création, axés sur la musicalité, la transmission et l'appropriation : *De bon augure* (2020), *Milles et une danses pour 2021* (2021), ainsi que le nouveau projet *1998* (2024) sont au cœur du partage, en traversant l'écriture d'origine, en la déformant, en la réinventant. Le programme s'est conclu par une performance nouvelle et éphémère in situ, le 21 septembre dans le cadre du Festival, intitulée « *Juste pour Aujourd'hui* ». Cette présentation était partagée avec les danseurs du Centre chorégraphique national de Tours, qui ont proposé d'autres extraits de pièces du répertoire du chorégraphe.

Formateurs de Campus-danse#2 :

- **Hervé Robbe** (directeur du PCC de la Fondation Royaumont, chorégraphe)
- **Thomas Lebrun**, Chorégraphe et Directeur du CCN de Tours
- **Anne-Emmanuelle Deroo**, Interprète et Assistante chorégraphique

Recherche & résidence

Les années 21/22/23/24 sont emblématiques du développement des résidences chorégraphiques proposées par le PCC. Les résidences à Royaumont permettent aux artistes soutenus, à priori et selon la thématique, d'être programmés dans le Festival de Royaumont ou dans le cadre de la programmation des dimanches à Royaumont.

En 2024 onze résidences aux formats confondus auront été mises en place par le PCC. Elles ont rassemblé plus d'une cinquantaine d'artistes.

Elles se déclinent selon 4 axes :

_ Résidence *Parcours création – jeune talent*

Sur une durée d'une à deux semaines, accompagnée du regard d'un tuteur, la résidence de création à l'abbaye de Royaumont offre aux jeunes chorégraphes et leurs compagnies un cadre de travail professionnel, à savoir : un studio (salle du Grand comble), du personnel et matériel technique mis à disposition et un hébergement et une restauration proposés directement sur place. Des conditions de travail auxquelles les jeunes artistes ont rarement accès en début de carrière.

En 2024 : (1)

Chloé Zamboni – Collectif La Ronde : Projet « Quelques Choses » Résidence du 19 au 23 février 2023

_ Résidence *Parcours création – jeune public*

Force est de constater que les créations jeunes publics en danse suscitent un intérêt particulier auprès des équipes chorégraphiques, dès lors Nous décidons de nous associer au Pôle de l'Action Territoriale de Royaumont pour construire un compagnonnage particulier autour de ces projets, en proposant aux chorégraphes et leurs équipes une résidence de création à l'abbaye.

En 2024 : (1)

Caroline Grosjean – Cie Pièces détachées : Projet de création « Parades & Métamorphoses » Résidence du 25 au 30 mars 2024

_ Résidence *de co-production*

L'ensemble des activités développées au sein du PCC, (formations /expérimentations), favorise la rencontre des artistes du champ de la danse et de la musique. De ces temps privilégiés émanent souvent des projets de collaboration et de création qu'ils nous paraient pour certains, important d'accompagner en proposant aux chorégraphes et leurs équipes une résidence de création à l'abbaye.

En 2024 : (3)

Alexis Jestin – Cie Underdog : Projet de création « Rédemption » Résidence du 1er au 5 avril 2024

Nina Santes – Cie La Fronde : Projet de création « Wet Songs » Résidence du 15 au 20 avril 2024

Julien Carlier – Cie Abis : Projet de création « Framing » Résidence du 20 au 24 mai 2024

_ les Incubateurs

L'incubateur de Royaumont propose aux artistes, créateurs et interprètes, l'espace et le temps nécessaires à la conception ou à la maturation d'un projet. Le cadre de l'abbaye, à l'écart du monde, et son équipement résidentiel font de la Fondation un lieu unique pour permettre aux artistes de réfléchir et d'expérimenter. Il peut aussi bien s'agir d'un projet lié à une recherche sur un répertoire, d'un projet de création d'une œuvre nouvelle, de croisement de genres musicaux ou de projets transdisciplinaires. Dans tous les cas, cet incubateur concerne un collectif d'artistes.

En 2024 : (6)

Nosfell : Projet de création « Frères de lait » Résidence du 8 au 12 janvier 2024

Daniel Fernandez : Projet de création « Outrenoir » Résidence du 21 au 25 janvier 2024

Flora Gaudin – Paul Ramage : Projet de création « La Fièvre d'un Dimanche après-midi »
Résidence du 16 au 20 mars 2024

Emma Terno : Projet de création « Spinners Games » Résidence du 19 au 23 août 2024

Antoine Arbeit : Projet de création « Les Géantes » Résidence du 21 au 25 octobre 2024

Julie Gouju : Projet de création « Phénomènes » Résidence du 11 au 15 novembre 2024

Diffusion

Le soixantième anniversaire & le Festival de Royaumont 2024

Dans le cadre des festivités du soixantième anniversaire de la Fondation Royaumont la danse de création aura déployé toute sa diversité et richesse lors de quatre rendez-vous avec un public nombreux.

Tout d'abord lors d'une diffusion hors-les murs de « **Remix Factory 93/23** », présentée au Centre National de la Danse à Pantin dans le cadre de l'événement Chemins dansants/ (RE)collection Hervé Robbe.

Puis lors du week-end « Jours de fêtes » du 1 et 2 juin, Caroline Grosjean nous a fait découvrir la pièce jeune public « **Parades & Métamorphoses** ».

Enfin fidèle à notre philosophie durant le Festival toutes les œuvres ou créations présentées auront été en partie travaillées à Royaumont lors de résidences, réunissant aussi bien des artistes de notoriété internationale que des jeunes artistes au parcours prometteurs.

Le dimanche 8 septembre 2024 :

Le duo « **Magdalena** » de Chloé Zamboni et « **In Absentia** » de François Chaignaud et Geoffroy Jourdain.

Le samedi 21 septembre 2024 :

Le parcours chorégraphique Campus, « **Juste pour Aujourd'hui** » et la pièce « **De Concert** » de Thomas Lebrun.

Le dimanche 22 septembre 2024 :

« **Rédemption** » de Alexis Jestin et Jamil Attar et « **Maldonne** » de Leïla Ka.

Partenaires et soutiens culturels

Le Pôle de Création Chorégraphique continue de déployer un projet artistique original d'accompagnement et de soutien aux artistes du champ de la danse. En résonnance avec l'actualité, les tendances et problématiques du champ chorégraphique, le PCC pérennise de nouvelles modalités de soutien à destination des danseurs et des chorégraphes émergents ou en cours de développement.

Le projet articule en complémentarité, des programmes de formation continue, des résidences de recherches et de créations, la diffusion d'œuvres chorégraphiques -qui potentiellement dialoguent avec le patrimoine architectural et le site de L'abbaye et enrichissent l'action territoriale- en particulier dans le cadre du Festival de Royaumont. Le PCC favorise également les partenariats avec d'autres institutions chorégraphiques à l'échelle nationale et internationale afin de faciliter l'inscription des artistes dans un réseau professionnel élargi.

L'année 2024 est particulière, année d'anniversaire et de transmission pour la Fondation Royaumont ainsi que pour le PCC, Hervé Robbe quittant ses fonctions de Directeur Artistique à la fin de l'année. Les différents cadrages préconisés sur l'organisation de cette année ponctuée par les J.O, ont orienté le projet d'activité du PCC, il a conforté la présence de la danse dans le cadre du Festival 2024, et affirme la place de la danse dans le futur de Royaumont.

Sciences de l'Homme

Responsable du département Bibliothèques et ressources : Thomas Vernet

Séminaires et recherche sur le répertoire et patrimoine musical

« Musique, humanités et sciences en France au XIXe et XXe siècles : autour de Charles Koechlin » 08-20 Janvier 2024

Professeurs responsables : Michel Duchesneau et Sylvain Caron, professeurs titulaires, Université de Montréal Philippe Cathé et Sylvie Douche, professeur et maître de conférence HDR, Sorbonne Université Chercheurs et chercheuses invité-es : Liouba Bouscant (CNSM de Paris), Margaux Sladden (ULB – Conservatoire de Bruxelles), Anne-Sylvie Barthel-Calvet (Université de Strasbourg), Céline Frigau Manning (Université Lyon III), Caroline Traube (Université de Montréal)

L'objet de ce séminaire de deux semaines était de réunir un quinzaine d'étudiants mastérisants en musicologie des universités de Montréal et de Paris-Sorbonne pour explorer et exploiter les ressources du fonds des archives « Charles Koechlin » conservé à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (BLGF-Paris) afin de mieux comprendre comment l'essor des humanités (principalement la philosophie, l'histoire, l'esthétique et la sociologie) et des sciences (essentiellement la physique, les mathématiques, la physiologie et la psychologie) ainsi que leur combinaison ont influencé la pensée, les théories musicales et la technique compositionnelle d'un certain nombre de musiciens français entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle.

Afin de cadrer efficacement le séminaire, les travaux se sont fondés la figure importante, mais longtemps méconnue du milieu musical de l'époque : le compositeur Charles Koechlin (1867-1950) dont la carrière de musicien s'accompagne de nombreux travaux de nature sociale, philosophique, technique et esthétique qui font appel à son environnement intellectuel. Le cas de Koechlin a donc servi d'assise pour une exploration thématique de ces relations interdisciplinaires sachant qu'il a été, jusqu'à un certain point, un cas exceptionnel compte tenu de l'ampleur du travail intellectuel qui a accompagné ses activités de musicien. En partant de ses écrits (édités et inédits) ainsi que de ses archives personnelles, il est possible de constituer une généalogie scientifique de sa pensée qui mène à des réseaux de relations plus larges qui impliquent d'autres musiciens. Le séminaire a été aussi l'occasion d'aborder quelques figures clés des humanités comme Henri Bergson ou Charles Darwin. Il a été aussi question d'approches littéraires, de conceptions philosophiques et de savoir encyclopédique. De plus, le séminaire permettra aussi d'étudier l'apport des sciences « pures » à la musique par l'intermédiaire du cas de Yannis Xenakis, tout comme il a permis d'aborder la relation entre la musique et les sciences médicales. À ces perspectives, le séminaire a donc proposé un regard complémentaire sur les travaux importants venus d'autres pays ont eu une incidence sur la pensée musicale de Koechlin et des musiciens qui ont gravité autour de lui. On pense aux Allemands Hermann von Helmholtz (physiologie et acoustique) et Albert

Einstein (physique), à l'américain William James (psychologie et philosophie) et à l'anglais Thomas Carlyle (histoire) pour ne citer qu'eux.

Ce séminaire partagé entre la BLGF et Royaumont a donné lieu à des travaux d'étudiants très stimulants qui se poursuivent en 2025. Cette rencontre a permis par ailleurs de resserrer les liens entre la Fondation et ses partenaires académiques québécois et français.

« Atelier *Combattimento* » 11-17 avril 2024

Depuis 2023, la Fondation Royaumont accompagne la recherche doctorale de Chiara Girlando (CRH-AHLOMA, EHESS), intitulée « **Musique de chambre, musique de scène : voix et espace dans les palais nobiliaires à Florence, Mantoue et Venise (1550-1630)** », co-dirigée par Etienne Anheim (EHESS) et Anne-Madeleine Goulet (CNRS). Dans le cadre, un atelier de recherche/création, s'est tenu à Royaumont du 11 au 17 avril pour explorer la dimension performative de l'*opuscolo in genere rappresentativo* de Claudio Monteverdi, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda Combattimento*. A partir des recherches inédites sur les lieux et le contexte de création de cette œuvre emblématique, les techniques d'interprétation musicale et dramatique italiennes du XVIIe siècle, une équipe de chercheurs et les lauréats de la Fondation Royaumont se sont réunis pour poursuivre cette réflexion tournée sur l'expérience sensible.

Connu comme l'une des œuvres les plus emblématiques du compositeur, le *Combattimento* appartient à un genre unique qui concentre en une vingtaine de minutes la *summa* de la recherche monteverdienne du juste milieu entre l'expression musicale et dramatique, entre voix chantée et voix parlée. Le travail proposé dans le cadre de cet atelier s'est donc situé à la croisée des approches scientifiques et artistiques. Ont été abordées les questions spécifiques du travail sur la voix, le langage gestuel, l'écoute, l'interprétation dramatique, le continuo, en lien étroit avec celles de la restitution du contexte historique et de la connaissance des lieux de création...

Les participants, professionnels et jeunes artistes, ont constitué une véritable équipe, tous engagés dans un processus de création et de réflexion collective. L'encadrement artistique de cet atelier a été assuré par Fabio Biondi, l'une des figures majeures du renouveau baroque, assisté par Luca Quintavalle, claveciniste et pianofortiste. Il était d'une équipe de spécialistes issus de différents domaines des arts du spectacle, laquelle sera coordonnée par Chiara Girlando : Walter Le Moli (mise en scène), Gabriele Mayer (costumes), Claudio Coloretti (light designer) et Orlando Vezzoli (escrime ancienne).

À l'occasion des quatre cents ans de la création du *Combattimento* dans le palais du patricien Girolamo Mocenigo à Venise en 1624, une première restitution a été proposée à l'issue de l'atelier le 17 avril 2024 à Royaumont.

Conception et coordination du projet : Chiara Girlando

Avec les lauréates et lauréats de la Fondation Royaumont:

- Marine Lafdal-Franc soprano
- Olivier Bergeron baryton

- Maximilien Hondermarck ténor
- Clara Fellmann
- Nicolas Arzimanoglou Mas Dario Cervera Jorda Lukas Schneider
- Alexandre Teyssonnière De Gramont Cibeles Bullon*
- Guya Martinini* Katia Krasutskaya*

Équipe scientifique

- Étienne Anheim, EHESS-CNRS, CRH
- Anne-Madeleine Goulet, CNRS-Université de Tours, CESR
- Karine Le Bail, CNRS-EHESS, CRAL
- Thomas Vernet, Fondation Royaumont

« Vater-Hemsch : une facture de clavecin parisienne ? », séminaire de recherche et pratique autour de la facture de clavecin française de la seconde moitié du XVIIIe siècle entre art, savoir-faire et science 11-13 mai 2024

La Fondation Royaumont possède une magnifique copie du clavecin Antoine Vater 1732 par le facteur Emile Jobin. L'original de cet instrument est conservé au Musée de la Musique à Paris et n'avait pas encore fait l'objet d'une étude scientifique et surtout comparée avec les autres instruments construits à Paris au XVIIIe. C'est afin de mener cette réflexion qu'a été conçu, en partenariat avec le Musée de la Musique-Philharmonie de Paris un séminaire de recherche et de pratique pluriannuelle centré sur la facture parisienne de clavecins au XVIIIe siècle. Conçu conjointement par Frédéric Haas (claveciniste), Christine Laloue (Musée de la Musique) et Thomas Vernet (Fondation Royaumont) ce séminaire a été pensé en plusieurs phases dont l'objet est l'étude comparée, approfondie et systématique d'un corpus d'une douzaine d'instruments historiques recensés, produits par les ateliers Vater et Hemsch, à Paris entre 1725 et 1775 environ. Au cœur de cette recherche se pose les questions complexes de la transmission d'un savoir-faire (Antoine Vater fut le maître de Henri Hemsch), de l'intégration et l'apport de facteurs étrangers à Paris (Antoine Vater est né à Hanovre, les frères Hemsch près de Cologne). Par ailleurs, la proximité entre facture instrumentale et création musicale témoigne de la vivacité des échanges entre artisans et musiciens, et d'une circulation des savoirs qui demande sans doute à être appréhendée sous un nouveau jour. Les instruments sortis des ateliers de Vater et de Hemsch sont pour nous de précieux témoins du passé, aussi riches d'enseignements pour les études organologiques que pour l'interprétation de la musique.

C'est dans cet esprit qu'un premier séminaire de recherche-pratique, réunissant facteurs et interprètes, organologues et musicologues sera programmé du 11 au 13 mai 2024 à la Fondation Royaumont (Val d'Oise) et au musée de la Musique (Paris) :

Jean-Claude Battault (organologue) – Pascal Duc (musicologue) – Florence Gétreau (organologue) – Pierre Hantaï (claveciniste) – Frédéric Haas (claveciniste) – Testu Isaji (chercheur-claveciniste) – Emile Jobin (facteur) – Christine Laloue (conserveur) – Bastian Neelen (facteur) – Andrea Restelli (facteur) – Sébastien Roué (claveciniste) – Thomas Vernet (musicologue).

Il a été convenu à l'issue de ces 2 jours ½ d'échanges nourris d'étudier dans un premier temps les quatre clavecins Vater & Hemsch listés ci-dessous, avant d'étendre l'investigation aux instruments de ces facteurs conservés en main privée ou des institutions étrangères, savoir :

Antoine Vater

-Clavecin à deux claviers, Paris, 1732, Paris (France), Musée de la musique, inv. E.2008.2.1

Henri Hemsch

- Clavecin à deux claviers, Paris, 1751, Avignon (France), propriété de Frédérick Haas, classé monument historique

- Clavecin à deux claviers, Paris, 1761, Paris (France), Musée de la musique, inv. E.974.3.1.

Guillaume Hemsch

- Clavecin à deux claviers, Paris, 1763, Villecroze (France), Académie musicale de Villecroze,

Au cours de l'année 2024, une fiche signalétique de ces instruments a été élaborée par l'équipe de recherche pour prendre un certain nombre de mesures scientifiques permettant d'envisager de dégager des constantes et des particularités.

Parallèlement, une documentation est constituée , savoir :

- une « Bibliographique chronologique indicative » regroupant un nombre important de références (livres, articles, thèses...) constituant la documentation de base concernant la facture de clavecins XVIIIe en France, l'histoire sociale des facteurs.
- Florence Gétreau et Thomas Vernet ont entrepris l'édition de la thèse de l'Ecole des Chartes, restée inédite, de Colombe Samoyault-Verlet intitulé *Le clavecin à Paris. Sa facture et son rôle dans la société à l'époque classique* (1962). Ce volume devrait être publié par la Société française de musicologie.
- Au-delà d'une documentation physique (plans, photos, articles...), il a été évoqué l'importance de recueillir les témoignages de personnalités marquantes de la facture de clavecin et grands connaisseurs des instruments historiques. Des entretiens avec Philippe Humeau, Anthony Sidey et Frédéric Bal sont évoqués.

En 2025, sera accueilli à l'Académie musicale de Villecroze un séminaire/master-class qui sera l'occasion de réunir autour de Pierre Hantaï et de 5 jeunes clavecinistes, une partie de l'équipe de recherche pour croiser les dimensions organologiques (en particulier l'étude du clavecin G. Hemsch – 1763, conservé à Villecroze) et le répertoire approprié à ce type d'instrument ainsi que la littérature didactique (traités et méthodes) publiés en France depuis les dernières décennies du XVIIe siècle jusqu'aux années 1770.

Une journée d'étude au Musée de la Musique-Philharmonie de Paris sur le sujet est en cours de programmation pour la saison 2026-2027.

« Femmes artistes dans l'espace atlantique : migration, création, émancipation » séminaire international de recherche

Projet reporté en avril 2025 pour des raisons d'organisation avec les partenaires.

Bibliothèque musicale François Lang

Responsable du département Bibliothèques et ressources : Thomas Vernet

Comme chaque année désormais depuis 2016, ce présent rapport d'activités de la Bibliothèque musicale François Lang (BmFL) doit être rapproché de celui de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (BLGF) afin d'avoir un aperçu général des activités des bibliothèques musicales placées sous la responsabilité de la Fondation Royaumont et réunies sous l'entité des « Bibliothèques Royaumont ».

Recherche

- *Axes et projets de de recherche en partenariat*

En 2023, la BMFL a poursuivi ses activités de recherche en lien étroit avec le monde académique en musique et musicologie, mais aussi dans le domaine des humanités numériques appliquées à la musique.

La Fondation Royaumont, à travers la BmFL est un partenaire désormais régulièrement sollicité par des laboratoires et équipes de recherche pour être associée à des projets à dimension nationale et internationale

En 2024, c'est achevé le cycle de séminaires de recherche autour de « La cantate en France au XVIIIe siècle » ; cet axe de recherche co-animé par Nathalie Berton-Blivet (IReMUS-CNRS), Julien Dubruque (CMBV) et Thomas Vernet (Fondation Royaumont) a donné lieu à 4 rencontres scientifiques dont la dernière en juin 2024 au CMBV à Versailles, où Th. Vernet a présenté son travail sur la diffusion du répertoire de la cantate et de la cantatille en France au XVIIIe siècle à travers les catalogues de ventes de bibliothèques, en se fondant notamment sur les ressources de la BmFL.

Une stagiaire rémunérée sur les crédits du CMBV et de l'IReMUS a pu poursuivre le travail de renseignement de la base de données « Répertoire de la cantate et de la cantatille en France au XVIIIe siècle », conçue par les porteurs du projet. Cet outil numérique sera à terme hébergé par le CMBV et consultable depuis les sites des institutions partenaires. Les sources de la BmFL y sont naturellement signalées.

En 2025, un ouvrage collectif réunissant l'ensemble des contributions aux séminaires sera préparé par les porteurs du projet et sera édité aux Editions Brepols, dans la collection « Musique : Sources, Recherche, interprétation » co-dirigée par les 3 institutions partenaires.

- *Projets soutenus par l'Agence Nationale de la recherche*

ACADEC « Les Académies de concert en France au XVIIIe siècle » en partenariat avec le CMBV 2021-2025 – Thomas Vernet (Fondation Royaumont) assure depuis février 2021 la co-direction scientifique du projet avec Bénédicte Hertz (CmBV).

<https://cmbv.fr/fr/tous-les-projets/acadec-les-academies-de-concert-en-france-au-xviii-siecle>

L'année 2024 a été marquée par l'organisation de 3 séminaires de recherche sur les « Réseaux de sociabilités et les Académies » se sont tenus à Paris, Versailles et Lyon.

Les collectes d'archives ont permis la mise au jour de fonds musicaux jusque-là ignorés à Pau et Carpentras particulièrement.

Ce projet de recherche particulièrement porteur a pu être prolongé par l'ANR jusqu'en juillet 2026, afin de pouvoir mener à bien les produits de cette recherche qui renouvelle l'approche de la vie musicale en province sous le règne de Louis XV.

COLLABSCORE 2021-2025 porté le Cnam et associant en partenariat la BnF, l'IReMUS, l'IRISA, l'Université de Lille. La crise sanitaire a contraint l'avancement du projet, la phase impliquant plus directement Royaumont (Fonds Debussy) avait été reportée en 2023 et s'est poursuivie en 2024. Les fruits des travaux menés dans ce cadre (mise en place d'un démonstrateur) seront visibles en 2025

- *Accompagnement de la recherche*

La BmFL poursuit sa mission d'accompagnement de la recherche auprès des musicologues dans le cadre de résidences et séminaires d'études et de recherche :

Résidences de recherche : deux exemples

La musicologue et directrice de la Bibliothèque royale de Belgique, Mme Marie Cornaz a notamment été accueillie à l'occasion d'une résidence d'écriture à la BmFL pour travailler à la nouvelle édition de son ouvrage majeur sur Eugène Ysaÿe à paraître chez Brepols ; de même, le musicologue Thierry Favier (Univ. De Tours) a été accueilli pour une résidence de travail sur le fonds Hameline en vue de la préparation d'un livre sur la liturgie.

La BmFL a, par ailleurs été régulièrement sollicitée par des chercheurs au cours de l'année pour la consultation de documents conservés principalement dans les fonds :

- Rameau/Florentin
- Hameline (liturgie XVIIe-XIXe siècles)
- Debussy
- *Séminaires de recherche : deux exemples*

La BmFL est désormais identifiée comme un lieu de rencontres entre musicologie et pratique. Elle est régulièrement sollicitée pour accueillir des séminaires de recherches et des colloques à vocation scientifiques et pédagogiques. A ce titre l'année 2024 peut être considérée comme particulièrement riche :

Séminaire Musicologie & Humanités : Charles Koechlin » coproduction Université de Montréal

Du 15 au 20 janvier, la BmFL a accueilli un séminaire franco-québécois réunissant une quinzaine d'étudiants de l'université de Montréal, de Sorbonne Université et de Strasbourg sous la direction de Michel Duchesneau, Sylvain Caron (Université Montréal) et Sylvie Douche et Philippe Cathé.

Ce séminaire avait pour objet l'exploitation dirigée du fonds d'arches C. Koechlin conservé à la BLGF en vue de synthèses et de production d'articles sur l'activité scientifique de ce compositeur. L'expérience a été saluée d'un prix décerné par l'Université de Montréal à M. Duchesneau et S. Caron et va permettre d'envisager à l'avenir une collaboration plus étroite encore avec le Département de musicologie de l'université de Montréal.

<https://nouvelles.umontreal.ca/article/2024/09/23/des-formations-in-situ-enrichissantes-grace-a-michel-duchesneau-et-sylvain-caron/>

Atelier recherche et pratique « Combattimento de Montverdi » - coproduction EHESS

Depuis 2023, la Fondation Royaumont accompagne la recherche doctorale de Chiara Girlando (CRH-AHLOMA, EHESS), intitulée « Musique de chambre, musique de scène : voix et espace dans les palais nobiliaires à Florence, Mantoue et Venise (1550-1630) », co-dirigée par Etienne Anheim (EHESS) et Anne-Madeleine Goulet (CNRS). Dans le cadre, un atelier de recherche/création, s'est tenu à Royaumont du 11 au 17 avril pour explorer la dimension performative de l'*opuscolo in genere rappresentativo* de Claudio Monteverdi, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda Combattimento*. A partir des recherches inédites sur les lieux et le contexte de création de cette œuvre emblématique, les techniques d'interprétation musicale et dramatique italiennes du XVIIe siècle, une équipe de chercheurs et les lauréats de la Fondation Royaumont se sont réunis pour poursuivre cette réflexion tournée sur l'expérience sensible.

Connu comme l'une des œuvres les plus emblématiques du compositeur, le *Combattimento* appartient à un genre unique qui concentre en une vingtaine de minutes la *summa* de la recherche monteverdienne du juste milieu entre l'expression musicale et dramatique, entre voix chantée et voix parlée. Le travail proposé dans le cadre de cet atelier s'est donc situé à la croisée des approches scientifiques et artistiques. Ont été abordées les questions spécifiques du travail sur la voix, le langage gestuel, l'écoute, l'interprétation dramatique, le continuo, en lien étroit avec celles de la restitution du contexte historique et de la connaissance des lieux de création...

Les participants, professionnels et jeunes artistes, ont constitué une véritable équipe, tous engagés dans un processus de création et de réflexion collective. L'encadrement artistique de cet atelier a été assuré par Fabio Biondi, l'une des figures majeures du renouveau baroque, assisté par Luca Quintavalle, claveciniste et pianofortiste. Il était d'une équipe de spécialistes issus de différents domaines des arts du spectacle, laquelle sera coordonnée par Chiara Girlando : Walter Le Moli (mise en scène), Gabriele Mayer (costumes), Claudio Coloretti (light designer) et Orlando Vezzoli (escrime ancienne).

À l'occasion des quatre cents ans de la création du *Combattimento* dans le palais du patricien Girolamo Mocenigo à Venise en 1624, une première restitution a été proposée à l'issue de l'atelier le 17 avril 2024 à Royaumont sous la forme de deux présentations au public en accès libre.

Conception et coordination du projet : Chiara Girlando

Avec les lauréates et lauréats de la Fondation Royaumont:

- Marine Lafdal-Franc soprano
- Olivier Bergeron baryton
- Maximilien Hondermarck ténor
- Clara Fellmann
- Nicolas Arzimanoglou Mas Dario Cervera Jorda Lukas Schneider
- Alexandre Teyssonnière De Gramont Cibeles Bullon*
- Guya Martinini* Katia Krasutskaya*

Équipe scientifique

- Étienne Anheim, EHESS-CNRS, CRH
- Anne-Madeleine Goulet, CNRS-Université de Tours, CESR
- Karine Le Bail, CNRS-EHESS, CRAL
- Thomas Vernet, Fondation Royaumont

https://www.youtube.com/watch?v=NXbbFf_K408

Journées d'études : « Ils y perdront leur latin » : Enjeux polémiques de la prononciation du latin chanté en France coproduction avec l'EPHE (Saprat (EA 4116) le Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien (LBI) Innsbruck

Les 15-16 novembre 2024 se sont tenues à la BmFL deux journées d'études consacrées à l'étude des pratiques du latin chanté dans les répertoires musicaux de la fin du XIXe siècle. Conçues par et organisées par Virginie Leroux, Cécile Reynaud (EPHE), Florian Schaffenrath (LBI) et Thomas Vernet (RYT), ces journées d'études internationales ont réuni une dizaine de chercheurs, latinistes, musicologues, ethnologues... Elles préfiguraient le Congrès des Latinistes modernes qui se tiendra à Aix-en-Provence en 2025.

<https://www.saprat.fr/ils-y-perdront-leur-latin/>

Initiation à la recherche

En 2024 la BmFL en lien étroit avec les Programmes artistiques de la Fondation a été directement associée à plusieurs formations professionnelles et ateliers d'interprétation, à travers une sensibilisation aux sources et à l'édition ; un soutien à la recherche documentaire et apport musicologique :

Résidences pédagogiques

Quatre résidences pédagogiques ont été organisées à la BmFL au cours de l'année, bénéficiant aux étudiants de l'Université de Lorraine (Metz), du CNSMDP, des CRR de Paris et de Cergy-Pontoise... touchant au total une trentaine d'étudiants.

Collaboration avec l'Académie de Villecroze

Dans le cadre d'une coopération avec l'Académie musicale de Villecroze, Thomas Vernet a animé animés deux « Ateliers en bibliothèque » dans le cadre de la master class de chant de José Van Dam. Ce séjour a été également l'occasion de procéder à un « audit » de la bibliothèque de l'AMV afin d'aider cette structure à engager une réflexion autour de ce riche fonds documentaire.

La BmFL et les formations des Pôles artistiques

En 2024 la BmFL encore a étroitement associée aux Programmes artistiques de la Fondation comme support à plusieurs formations professionnelles et ateliers d'interprétation, à travers une sensibilisation aux sources et à l'édition ; un soutien à la recherche documentaire et apport musicologique. L'Atelier « Air de Cour » du 10 au 14 juillet ainsi l'Académie « Cras-Duparc », en lien ont particulièrement sollicité les ressources de la BmFL et de la BLGF.

Artistes en résidence

En 2024 les deux artistes claviéristes, accompagnée par la BmFL et plus largement par les « Bibliothèques Royaumont » ont poursuivi leurs résidences artistiques :

- *Lucile Dollat* organiste concertiste, interprète et improvisatrice. Elle se produit tant en soliste qu'avec des formations variées. Elle est actuellement artiste en résidence à la Fondation Royaumont, sur le grand-orgue Aristide Cavaillé-Coll de l'Abbaye, ainsi qu'artiste en résidence à Radio France, et titulaire du grand-orgue Gerhard Grenzing de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Lucile a remporté plusieurs prix de Concours Internationaux et a étudié au CNSMD de Paris. En parallèle à ses activités de concertiste, Lucile enseigne l'harmonisation au clavier au CNSMD de

Paris. Dans le cadre de sa résidence, Lucile Dollat entend mettre en valeur l'orgue Caillaud-Coll 1864 de Royaumont à travers des programmes artistiques solistes ou en musique de chambre, des actions pédagogiques et de médiations.

- *Ninon Hannecart-Ségal*, pianiste, claveciniste a été Révélation classique Adami 2021, après avoir étudié au CNSMD de Paris dans la classe de Florent Boffard, d'Anne-Lise Gastaldi et de Marie-Josèphe Jude. Plus particulièrement intéressée par la musique contemporaine, elle s'attachera dans le cadre de sa résidence à Royaumont à mettre en valeur le répertoire pour clavecin contemporain grâce au clavecin Anthnoy Sidey 1968 de Royaumont. Elle fait entendre cet instrument sur les ondes de France Musique ou en concerts.

Diffusion

La BmFL a été impliquée dans les célébrations du soixantième anniversaire de la Fondation Royaumont et le Festival particulièrement à travers trois concerts et des expositions en BmFL :

Trois concerts programmés et portés par la BmFL dans le cadre du Festival 2024 :

- *8e Symphonie* de Bruckner dans sa version originale sur instruments d'époque (1887) par l'Orchestre des Champs Elysée – dir. Philippe Herreweghe – 15 septembre
- **« Fugues, orgues et fantaisie » récital d'orgue par Lucile Dollat - 29 septembre**
- **« Haendel -Scarlatti : les jumeaux célestes » par Francesco Corti sur un** clavecin historique Jacob Kirkman à deux claviers (Londres, 1757), généreusement mis à disposition par le collectionneur Alan Rubin – 6 octobre
-

Une exposition thématique ouverte tous les week-end du Festival :

Durant le Festival la Bibliothèque musicale François-Lang (BmFL) a proposé au public des concerts et spectacles comme aux visiteurs du monument une découverte de ses collections précieuses.

Une sélection de sources (partitions manuscrites, imprimées ; reliures rares...) avait été faite en fonction des thématiques de la programmation afin d'enrichir l'expérience sensible auditeurs et spectateurs

- *Soutien aux enregistrements*

En 2024, la BmFL a accompagné l'enregistrement de Brice Sailly à paraître sous le label CVS sur la copie du clavecin Jean Denis II (Issoudun) par Emile Jobin.

Archives – Bibliothèque Henry et Isabel Goüin – Valorisation du patrimoine

Responsable des archives, de la bibliothèque Henry & Isabel Goüin, et de la valorisation du patrimoine : Nathalie Le Gonidec

Par nature, les activités du service s'inscrivent dans le cadre transversal de missions d'intérêt général que sont le traitement et la gestion des archives produites par la Fondation Royaumont ; la gestion de la bibliothèque générale ; le catalogage des nouvelles acquisitions et la correction des bases de données ; le traitement et la valorisation des archives historiques ; la veille et les recherches documentaires indispensables pour améliorer notre connaissance de l'histoire du site et celle de son projet culturel ; les recherches documentaires et iconographiques dans nos fonds pour répondre à des demandes externes (chercheurs, journalistes...) ou internes (services de la Fondation Royaumont) ; la rédaction de notices et la relecture de document en lien avec l'histoire du site ; etc.

En 2024, ont été menées plus spécifiquement les missions suivantes :

Gestion, traitement et enrichissement des fonds

Poursuite de l'inventaire de la bibliothèque de Jean-François Labie, que sa veuve et ses enfants souhaitent donner à la Fondation Royaumont. Très riche dans différents champs des sciences humaines, cette collection rejoindra bientôt (mais en partie seulement) les rayonnages de nos bibliothèques. Ainsi, le fonds ancien, riche en éditions rares et remarquables d'un point de vue typographique, et une sélection d'ouvrages d'histoire médiévale et de spiritualité, viendront enrichir les bibliothèques historiques de Royaumont d'une documentation complémentaire, utile aux historiens du patrimoine et aux musicologues.

Une campagne de reconditionnement de photographies anciennes a été réalisée ; le fonds de cartes postales anciennes a été enrichi : vues des bâtiments, correspondances des soldats soignés à Royaumont pendant la Grande guerre, etc. ; quatre entretiens ont été menés avec Marie-Christine Daudy, en collaboration avec Priscille Laffitte, afin de compléter le corpus d'archives orales sur l'histoire de Royaumont ; des documents historiques et iconographiques conservés dans les archives des fondateurs ont été numérisés (photographies du monument et des activités culturelles, souvenirs d'Oflag d'Henry Goüin, ...).

Recherches documentaires

Recension de la documentation et des archives concernant le bâtiment des convers, préalablement à l'étude archéologique de son architecture confiée à Nicolas Billot, archéologue et fondateur de la société *Aquilon*, cabinet d'ingénierie culturelle consacré aux études du bâti et du paysage. Organisation de réunions, visites guidées du lieu, recherches en archives, fourniture d'un dossier documentaire.

Recension de la documentation et des archives à la demande de Richard Duplat, architecte en chef des Monument Historiques, préalablement à la rédaction du « Diagnostic – étude d'évaluation » concernant le prochain chantier de restauration du bâtiment des convers.

Recherches sur René Alleau dans les archives du Centre Culturel de Royaumont, pour Martine Picon ; recherches dans les archives du Centre de Poésie & Traduction, pour Irène Gayraud ; accueil de Tili Dahan pour un travail de recherche sur le « Scottish Women's Hospital » de Royaumont ; recherches d'iconographie médiévale pour illustrer la nouvelle collection du *Jardin des 9 carrés*, pour le Service communication de la Fondation ; recherches iconographiques et relectures pour le dossier de presse du 60e anniversaire de la Fondation Royaumont ; recherches iconographiques et numérisation – fonds photographique de Michel Chassat – pour le Service communication de la Fondation.

Valorisation de l'histoire de Royaumont

Conception et réalisation d'une exposition consacrée au 60e anniversaire de la Fondation Royaumont : « Fondation Royaumont / 1964 – 2024 / 60 ans d'inventions » : conception du plan et élaboration des contenus, recherches documentaires et iconographiques, négociations des droits d'auteurs pour les illustrations, rédaction de 11 panneaux sur les 16 que comportait l'exposition, relecture et correction de l'ensemble des textes, accrochage. En collaboration avec François Mauger.

Collaboration à l'exposition « Murs-murs de la Grande guerre ». La découverte, en 2020, à Viarmes, d'une série de dessins au crayon sur les murs d'une ancienne ferme a été l'occasion de questionner les traces de la « Grande Guerre » dans le territoire. Rédaction de deux panneaux illustrés consacrés au « Scottish Women's Hospital de Royaumont » (1914-1919). Cette exposition, présentée du 11 novembre 2024 au 29 juin 2025 à la mairie de Viarmes a été conçue par l'association Valar Carnellis en partenariat avec l'Inrap.

Participation à la journée d'étude « Les graffitis et les traces de la Grande guerre », organisée par l'association Valar Carnellis à la mairie de Viarmes, le 24 novembre 2024. (Neuf communications, suivies d'un concert) : *La Grande guerre à Royaumont : l'histoire des « Scottish Women »* communication de Nathalie Le Gonidec.

Participation au séminaire organisé par la Bibliothèque musicale de La Grange Fleuret « Musique et salons en France (1800-1870) » : recherches sur Edouard Rodrigues Henriques.

Réunions préparatoires en vue de relancer un programme de rencontres et d'études axé sur le rôle de Royaumont comme lieu de rencontres et de formation intellectuelles depuis 1947, en collaboration avec Laurent Martin, professeur d'histoire à l'université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle (Intégration et Coopération dans l'Espace Européen - Etudes Européennes - Arts & Médias) et Thomas Vernet.

Discussions préparatoires à la réalisation d'un documentaire télévisé en plusieurs parties sur l'histoire de Royaumont (1905-2025). Auteur : Christopher Kordun ; production : société Yemaya ; diffusion : France Télévision / programme thématique « La Ligne bleue ». Ce projet proposé par Christopher Kordun a donné lieu à de nombreux échanges mais est encore à l'état d'ébauche.

Publications

Nathalie Le Gonidec, « La Famille Goüin. De la Société de Construction des Batignolles à la Fondation Royaumont (1846-1964) » in *Mémoires de la Société historiques de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin*, tome CVI (2024), p. 201-244 - 52 illustrations.

« Royaumont, 60 ans d'un fondation pionnière », numéro hors-série de *Beaux-Arts magazine* : coordination, documentation pour les différents auteurs, relecture et correction des articles, rédaction de notices, fourniture de l'iconographie et rédaction des légendes.

Nathalie Le Gonidec, « 1914-1919 : Scottish Women's Hospital. Un hôpital pionnier pendant la Grande Guerre » in *Royaumont, 60 ans d'un fondation pionnière*, Éditions Beaux-Arts, 2024

Valorisation du monument historique

Refonte du parcours de visite immersive à l'emplacement de l'ancienne abbatale : après le recours à deux dispositifs insatisfaisants, un nouveau fabriquant a été approché : Trivision 3D. Le parc de lunettes stéréoscopiques a été entièrement renouvelé. D'autre part, un second système de visionneuses 3D motorisées a été acquis en vue de présenter dans les salles historiques, de façon légère et originale, de petites expositions thématiques qui qui révèlent différentes périodes de l'histoire de Royaumont (en cours d'installation sur le site).

Présentation au public de la Bibliothèque Henry et Isabel Goüin à l'occasion de la création du spectacle *Liberté*, en collaboration avec le Pôle Création Musicale (26 mai) et pendant tous les weekends du Festival (du 7 septembre au 6 octobre 2024).

Onze visites guidées ont été assurées par Nathalie Le Gonidec pour des journalistes, auteurs, chercheurs, entreprises en séminaires, enfants, artistes, bibliothécaires, collaborateurs, ou visiteurs particuliers ; auxquelles se sont ajoutées huit visites guidées exceptionnelles du bâtiment des convers pour le grand public, lors des Journées du Patrimoine en septembre 2024.

Autres activités patrimoniales

Accompagnement documentaire pour l'architecte en chef des Monuments Historiques et l'équipe des tailleurs de pierre dans le travail de restauration des ruines de l'abbatale, participation aux réunions de chantier, suivi photographique.

Accompagnement des jardiniers dans le projet de plantation de 23 arbres dans le parc de l'abbaye : afin d'éviter tout risque de destruction archéologique, prise de contact avec des archéologues, demandes de devis en vue de sondages préventifs, etc.

Formation des guides

Cinq personnes ont été formées en 2024 (soit environ 30 heures de formation sur le site au total) pour renouveler l'équipe de guides de la Fondation Royaumont : Célia Borel, Simon Choulet, Mélanie Dumesnil, Nathan Faucon et Sybille Lopez.

Le 22 janvier 2024, une formation spécifique, assurée par l'archéologue Nicolas Billot, a également été organisée à l'intention de l'équipe des guides lors de la réunion annuelle qui leur est proposée chaque année par la Fondation Royaumont.

L'action territoriale

Direction de l'Action territoriale : Fanette Rousseau (janvier-avril) et Sébastien Salomon (mai-décembre)

I. LES PROJETS AVEC DES SCOLAIRES

A. Classes en résidence artistiques

Classe touchée : **21 élèves de CM1-CM2 de l'école Marc Bloch de Gonesse** (enseignant M. Jocelyn Belfort)

Intervenants / artistes associés : **Camel Zekri (Les Arts Improvisés** – direction artistique, guitare) et **Laurence Brisset (ensemble De Caelis** – chant et organetto) ainsi que Claire Trouilloud, Estelle Nadau, Caroline Tarrit et Clara Pertuy (ensemble De Caelis – chanteuses)

Calendrier : le 29 février 2024 à Royaumont (rencontre avec les artistes et visite de l'abbaye), le 26 mars à l'école de Gonesse (poursuite des ateliers avec les artistes), les 25 et 26 avril 2024 (deux jours résidentiels à Royaumont avec nuitée), le 27 mai 2024 (générale du spectacle impliquant les enfants et des « Sept dormants » à la salle Jacques Brel de Gonesse), le 28 mai 2024 (concert scolaire, concert « Sept dormants » tout public et restitution du travail des enfants devant les familles).

Ce projet « **conte et musique** » a été construit autour de la fresque médiévale, vocale et musicale « **Les Sept Dormants** » et d'ateliers animés par deux artistes renommés : Camel Zekri, en tant que spécialiste des jeux de rythmes et des percussions traditionnelles africaines, et Laurence Brisset, experte des chants médiévaux/ musique du Moyen-Âge.

L'objectif pédagogique à destination des enfants de la classe de CM1-CM2 était de créer une performance finale qui marie la voix et le rythme s'inscrivant dans le projet initial des sept dormants. La découverte du rythme, des instruments de percussion et du répertoire oral et musical était au cœur du projet. A travers la création rythmique et vocale des enfants, la finalité était également de créer des passerelles avec les musiques traditionnelles nord-africaines chères à Camel Zekri et en lien avec le conte traditionnel des sept dormants, largement répandu dans le bassin méditerranéen au Moyen Âge.

Le travail avec les enfants a été organisé en demi-groupes permettant ainsi de mener deux ateliers différents en parallèle, chaque groupe permutant en milieu de journée.

Les différentes séances menées par Camel Zekri ont permis aux enfants d'appréhender les techniques de percussion traditionnelles, le placement des mains et l'apprentissage du langage oral et du chant à répons. Des sessions de jeu collectif ont également permis aux élèves de CM1-CM2 d'apprendre sans avoir l'impression de travailler afin d'intégrer les compétences acquises.

Avec Laurence Brisset, les enfants ont découvert plusieurs chants médiévaux européens et des partitions anciennes ainsi que des éléments iconographiques liés à la musique du Moyen Âge.

Un travail en commun en classe entière lors de la résidence à Royaumont a ensuite permis de construire un spectacle chanté et interprété aux percussions par les enfants, accompagné à la guitare et à l'organetto par Camel Zekri et Laurence Brisset.

Il est à déplorer, comme c'est le cas de plus en plus souvent, que plusieurs enfants de la classe n'ont pas été autorisés par leurs parents à séjourner à Royaumont et ont malheureusement raté les deux journées résidentielles du projet.

La restitution du travail des enfants a eu lieu le 28 mai 2024 à la Salle Jacques Brel de Gonesse en présence des familles, en première partie du concert tout-public des Sept Dormants. Le même jour, 8 classes de différentes écoles de Gonesse ont pu également assister à ce spectacle.

En fin d'année 2024, un second projet de classe en résidence 2024-2025 « musique » a été débuté avec une classe de CM1 de l'école Adrien Théry de Gonesse autour du spectacle « Entre Ciel et Terre » de l'Ensemble Oneiroï, avec deux journées d'intervention des artistes à l'école les 9 et 10 décembre 2024.

B. Autres projets scolaires spécifiques.

1. Les écoles élémentaires.

- **Parcours école du spectateur patrimoine, danse et musique pour 28 classes de Roissy Pays de France dans le cadre du Festival de Royaumont.**

En septembre, octobre et novembre 2024, **28 classes de la maternelle au CM2** ont été concernées par **4 parcours** couplant atelier artistique et spectacle ou concert, plus visite de l'abbaye au travers d'un jeu-parcours choisi par les enseignants. Dans le respect des inscriptions d'un binôme de classe par commune, ce sont 14 écoles qui ont été choisies en accord entre la Communauté d'agglomération Roissy – Pays-de-France afin de réaliser au mieux une rotation entre les communes, suivant les années. L'ensemble des représentations ont cumulé un total de **678 enfants et 60 accompagnateurs**.

Entre Ciel et Terre de l'ensemble **Oneiroï** était la thématique « musique et nature » du premier parcours musical proposé à six classes du CE2 au CM2.

Douze autres classes du même niveau ont eu la chance de suivre le parcours « musique et Moyen-Âge » proposé par l'ensemble **ApotropaiK** autour de leur spectacle *Le Bestiaire*.

Un parcours chorégraphique a ensuite été proposé à six classes de CM1/CM2 autour du spectacle *Parades et Métamorphoses* de la compagnie **Pièces Détachées**.

Enfin, quatre classes de la maternelle au CP ont pu assister aux *Petites Tables* de **Jocelyn Mienniel**.

- **Fin du projet Danse à l'école avec la ville de Persan.**

Débuté en 2023 et en écho avec le spectacle jeune public *L'Envol* du **Collectif Parade**, un cycle d'ateliers artistiques a été proposé à **8 classes de primaire de l'école Simone Veil de Persan (171 enfants impliqués)**, autour de la pratique de la danse et de la composition avec comme thématique « tracer sa voie ». Qu'est-ce qui met un corps en mouvement ? Comment prendre une décision face à une contrainte ? Comment cette limitation peut amener à regarder autrement son corps, ses actions, les autres et l'espace qui nous entoure ? Comment impacte-t-elle les choix, les rencontres, et les voies que chacun trace dans l'univers ? Tous ces questionnements étaient au cœur du projet et ont motivé le travail des trois artistes chorégraphes avec les enfants.

À la suite de la générale du spectacle *L'Envol*, ouverte aux enseignants, une demi-journée de formation a été imaginée pour tous les enseignants (directeur inclus) de l'école. Trois sessions d'ateliers ont suivi pour chaque classe avec une journée de restitution sous forme de déambulation guidée dans les salles historiques de l'abbaye le 14 mai 2024, la météo très pluvieuse ayant rendu impossible la restitution dans les jardins. Les notions de construire son chemin et d'accompagnement sous la forme d'invitation à suivre quelqu'un et se laisser guider furent centrales lors des différents ateliers.

- **Parcours scolaires avec la ville de Gonesse**

D'octobre à décembre 2024, **372 enfants** de Gonesse ont bénéficié d'ateliers artistiques dans leurs classes autour des deux parcours scolaires suivants :

- **Les Petites Tables** (parcours musique et saveurs) destinés à **4 classes** de Grande Section avec **Jocelyn Mienniel** (instruments à vent et conte), **Hélène Maréchaux** (violon et conte) et **Ayana Savidan** (cuisinière).

Lors de cet atelier-spectacle au format inédit, les enfants ont découvert des contes gourmands et des recettes du monde, avec dégustation sur place.

Joce Mienniel aux flûtes du Monde, kalimba, guimbarde et Hélène Maréchaux au violon, ont lu des contes du monde gourmands qui parlent de voyages, de fruits, de miel, de chocolat et d'animaux fantastiques, mis en musique (Bartok, Mahler, Debussy, chants et mélodies traditionnels...) associés à une cuisinière qui dressait pendant la lecture des histoires, des desserts

en petites portions individuelles que les enfants ont pu déguster pour découvrir des saveurs et des épices en lien avec le récit.

- **Les Tubes de Monet** (parcours musical) destinés à **12 classes** d'écoles primaires avec l'ensemble **Les Lunaisiens** d'Arnaud Marzorati.

En décembre, 12 classes de primaire des écoles Marc Bloch, Albert Camus, Roland Malvitte et Adrien Théry seront touchées par le parcours scolaire mis en place avec la municipalité de Gonesse et en partenariat avec l'ensemble Les Lunaisiens. Des ateliers « l'œil écoute » auront lieu dans les classes les 13, 16 et 17 décembre avant deux journées de concerts scolaires « Les tubes de Monet » donnés à l'Auditorium de Coulanges les 19 et 20 décembre.

2. Les lycées

- **Les CREAC**

Trois projets CREAC (Convention Régionale à l'Education Artistique et Culturelle dans les lycées et les CFA) qui s'inscrivent dans la continuité de ceux menées en 2023 avec les trois mêmes lycées professionnels ont eu lieu en 2024. Ils ont touché en tout **122 jeunes lycéens**.

Les 47 élèves italianistes du **lycée Evariste Galois de Beaumont-sur-Oise** ont mené un travail autour du spectacle musical « *Trois Anneaux et autres récits décaméonesques* » de l'ensemble **Oneiroï**. En s'inspirant des nouvelles de Boccace écrites au 14ème siècle, les élèves ont imaginé un spectacle joué par eux et mis en musique par Oneiroï.

Les 40 élèves de Première et Terminale pro du **lycée professionnel du Vexin de Chars** ont suivi un programme d'ateliers autour de la thématique des métiers d'arts et techniques au Moyen Âge. Ils ont notamment expérimenté les techniques de fabrication du vitrail et des teintures végétales, la calligraphie et l'enluminure.

Enfin, les 35 élèves de Terminale et BTS « aménagement du paysage » du **lycée horticole Jeanne Baret de Montreuil** ont quant à eux mené un projet autour du déplacement des arbres du jardin des 9 carrés vers le parc de l'abbaye. En marge de ce travail mené en liens étroits avec **Romain Van de Walle** (chef jardinier de Royaumont) ils ont également découvert la technique photographique du cyanotype avec la plasticienne **Marjorie Méa** et ont procédé à des plantations autour de la Cabane des tilleuls et le long des berges de la Thève.

- **Stage résidentiel chorégraphique du lycée de Vauréal**

Comme chaque année sur 3 jours et en partenariat avec Points Communs, les élèves de 1ère et de Terminale spécialité danse du **lycée Camille Claudel de Vauréal** ont participé à un stage résidentiel de deux jours à Royaumont.

Cette année le travail des élèves s'est articulé autour de l'œuvre *Rédemption* du chorégraphe **Alexis Jestin** et qui a donné lieu à une restitution au théâtre des Louvrais le mercredi 4 décembre 2024.

Les 16 élèves concernés ont découvert le travail d'Alexis Jestin en assistant à la générale de *Rédemption* donné dans le cadre du Festival de Royaumont le samedi 21 septembre 2024. Le stage résidentiel à quant à lui eu lieu à Royaumont en immersion totale avec Alexis Jestin et la jeune danseuse Annaelle du 2 au 3 décembre 2024.

II. PROJETS PARTICIPATIFS ET EVENEMENTS TOUS PUBLICS

A. Projets participatifs dans le cadre du dispositif « En Scène ! » du Conseil Départemental du Val d'Oise

Débuté en 2023, le projet « Musique Mixte et Carré Magique » proposait une série d'ateliers menés par les musiciens de **l'ensemble Semblance** destinés aux élèves instrumentistes de plusieurs classes Formation Musicale incluant aussi celles de Musique Assistée par Ordinateur de **sept conservatoires différents du Val d'Oise des villes de Fosses, Gonesse, Goussainville, Marly-la-Ville, Persan, Survilliers et Viarmes.**

Ces ateliers réalisés après trois semaines d'interventions dans les conservatoires ont proposé une approche de la musique mixte, instrumentale et électronique, dans une recherche de création.

La musique mixte est un courant musical associant des interprètes instrumentistes et des sons fixés, c'est-à-dire préalablement enregistrés ou créés en temps réel avec l'électronique, et diffusés sur des haut-parleurs. Il s'agit donc d'un alliage entre sons instrumentaux et sons électroacoustiques.

L'objectif de ces ateliers était la création pour chaque groupe d'une pièce électro-acoustique. La restitution a eu lieu au sein du Carré Magique du Potager-jardin de Royaumont, un dispositif sonore immersif constitué de plusieurs haut-parleurs dissimulés dans le Potager-jardin de Royaumont, dans le cadre du week-end « Jours de fête » le dimanche 2 juin 2024, en présence de 70 personnes et de nombreux visiteurs. L'objectif était également de réunir tous les groupes participants représentant **41 élèves et professeurs** dans une grande pièce finale tout autour du public.

B. Concerts et ateliers-rencontres hors-les-murs

1. Dans le cadre des conventions Roissy-Pays de France et Ville de Gonesse

- **Convention Gonesse**

L'atelier-spectacle « l'œil écoute » réalisé le **mercredi 22 mai 2024** avec **Arnaud Marzorati** et **Anne-Lise Polchlopek** à la **maison des habitants de Gonesse** dans le cadre de notre convention avec la ville s'est très bien déroulé et a été accueilli positivement par le public familial présent, essentiellement composé par des mamans et leurs enfants (environ **35 participants**). L'exercice de direction de chœur de chant a été particulièrement apprécié par les enfants qui se sont succédé les uns après les autres pour diriger le groupe. L'enthousiasme généré par l'atelier-spectacle a même suscité des inscriptions pour la journée du 1er juin à Royaumont lors de laquelle les 50 personnes présentes ont pu découvrir le spectacle « **Les Tubes de Monet** ».

- **Convention Roissy-Pays de France**

Les **concerts-rencontres** réalisés au sein des **quatre médiathèques** sélectionnées au sein des communes de **Roissy-Pays de France** offraient un format relativement similaire s'articulant autour d'un spectacle/concert d'une trentaine de minutes suivi d'un atelier et d'échanges avec le public durant 45 minutes à 1h. Les répertoires abordés, très éclectiques, proposaient au public de découvrir aussi bien la musique médiévale (**Ensemble ApotropaïK – le 23/11/2024 à Arnouville**) que le répertoire baroque et traditionnel britannique (**Ensemble Oneiroï – les 16 et 19/10/2024 à Juilly et Villiers-le-Bel**) et l'expérimentation musicale contemporaine (**Ensemble Semblance le 25/05/2024 à Villiers-le-Bel**). Ces représentations ont été appréciées du public des médiathèques et du personnel de ces structures. La qualité artistique proposée lors de ces concerts-rencontres et leur format particulièrement adapté aux lieux et aux publics ont contribué au succès de ces représentations. Ces quatre représentations ont réuni **une centaine de participants au total**.

Le **concert de l'Ensemble La Palatine** donné à l'**église Notre-Dame de la Paix de Villeparisis** le **samedi 19 octobre** à 17h, d'une excellente qualité artistique, a quant à lui attiré **87 personnes** de tous âges. Le public présent a pu profiter de douze œuvres issues du répertoire baroque du XVIIIème siècle magnifiquement interprétées et commentées par Marie Théoleyre et les autres musiciens de l'ensemble. Le concert s'est terminé avec l'extrait de l'Orfeo Al Imperio d'Amore de Luigi Rossi interprété avec le concours des **40 élèves de conservatoires ayant participé à l'atelier donné la veille à Claye-Souilly**. Un temps d'échanges a également eu lieu entre les artistes et le public après le concert.

C. Week-end familial « Jours de fête » des 1er et 2 juin 2024

Le temps du week-end des 1er et 2 juin 2024, la Fondation Royaumont débutait la célébration de ses 60 ans en rassemblant à l'abbaye tous les publics des territoires environnants (la gratuité était accordée aux habitants des trois communautés de communes environnantes : Carnelle-Pays de France, Haut Val d'Oise et Vallée de l'Oise et Trois Forêts). **La part belle a été faite aux activités « en famille » tout au long des deux journées**, qui furent également ponctuées de concerts et spectacles jeune public. Le samedi 1er juin s'est achevé avec une grande soirée dansante : Le Bal au bord de l'eau.

A cette occasion, des nombreuses activités étaient programmées par l'action territoriale :

- **8 thématiques d'ateliers** différentes sur les deux journées dont de nombreux ateliers en continu (*tailleur de pierre, chasse aux légumes au potager, arbres et musique, l'apprenti archéologue, l'apprenti architecte, autour des claviers de Royaumont, art végétal autour de la cabane*) animé par nos artistes et animateurs du patrimoine partenaires,
 - **6 séances de visites contées** animées par le conteur **Clément Turin**.
 - **6 concerts et spectacles « en famille »** (*Les Tubes de Monet avec **Arnaud Marzorati, Anne-Lise Polchlopek et Nicolas Royez** / Entre Ciel et Terre avec **l'ensemble Oneiroï** / Les Sentinelles avec la chorégraphe **Caroline Grosjean** / En Scène ! avec **l'ensemble Semblance et les élèves et professeurs de 7 conservatoires du Val d'Oise** / Parades et Métamorphoses avec les danseurs de la **compagnie Pièces Détachées de Caroline Grosjean** / Le Bal au bord de l'eau avec le **quintette à vent du flutiste Jocelyn Mienniel***)
 - Des **jeux-parcours de découverte du monument** en continu sur les deux journées.

En tout, ces manifestations ont attiré **326 participants aux ateliers et visites-découvertes** ainsi que **493 spectateurs aux concerts et spectacles**.

Le public des deux journées était essentiellement originaire du Val d'Oise (45%, dont 1/3 de la C.C. Carnelle Pays de France), de l'Oise (22%) et de Paris et du reste de l'Île de France (20%).

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES A ROYAUMONT EN 2024

L'éveil à la culture pour les enfants dans le cadre de journées pédagogiques à l'abbaye.

A. Les chiffres clés des ateliers pédagogiques en 2024

En 2024, **384 séances d'ateliers ont été réalisées à destination de 6236 enfants, adolescents et parents.**

La fréquentation des ateliers pédagogiques est en hausse de **1,5 % en 2024.**

Répartition par type de public

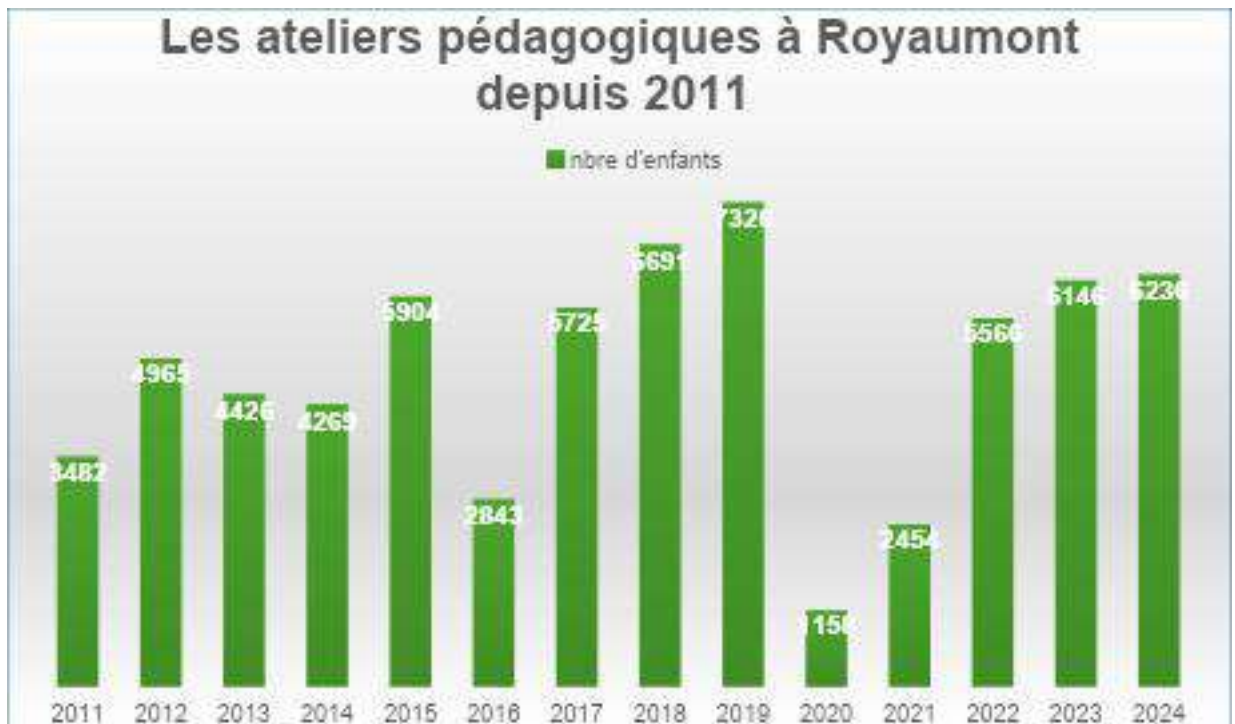
- Ateliers pour les groupes scolaires et périscolaires : **318 séances, 4966 enfants.**
- Ateliers pour le public individuel : **66 séances, 1270 enfants et parents.**

L'année 2024 se caractérise par la **baisse de la fréquentation globale des groupes jeune public** par rapport à 2023, compensée par une forte hausse des ateliers réalisés pour le public individuel qui permet de dépasser les chiffres de 2023.

L'activité se stabilise en effet autour d'un chiffre de fréquentation **supérieur à 6000 bénéficiaires**, comme en 2018, 2019 et 2023.

Comme l'année dernière, ce beau résultat est néanmoins **atténué par l'augmentation importante des coûts de transport** qui impacte fortement les budgets des sorties pédagogiques des établissements scolaires et des communes. En 2024, de nombreux projets de sorties pédagogiques planifiées à Royaumont ont été annulés par les établissements faute de budgets suffisants pour couvrir les frais de transport des groupes jusqu'à Royaumont.

La fréquentation du **public familial** sur les séances d'ateliers et/ou spectacles parents-enfants **augmente fortement en 2024** grâce à la montée en puissance de nos programmes d'activité autour de **Pâques, Halloween et le week-end « Jours de fête »** des 1er et 2 juin.

Les ateliers, répartition par thématique :

Ateliers de découverte du patrimoine : 196 séances / 2692 participants **+45%** par rapport à 2023

- **Ateliers nature et jardins** : 89 séances / 2033 participants **+62%** par rapport à 2023
- **Ateliers d'éveil artistique** : 99 séances / 1511 participants **-50%** par rapport à 2023

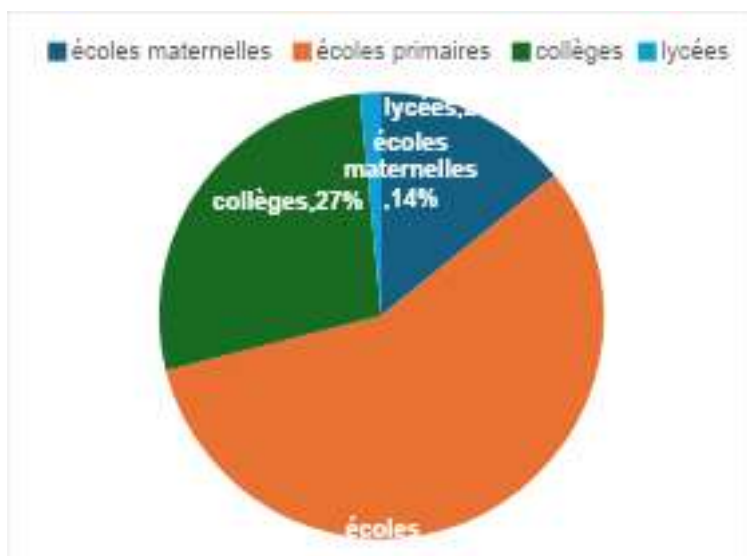
Les ateliers réalisés pour les groupes scolaires et périscolaires :

En 2024, **4966 élèves** ont suivi un atelier à Royaumont dans la cadre d'une sortie scolaire à la journée. C'est moins qu'en 2023 (-14%). Ces 4966 élèves se répartissent ainsi :

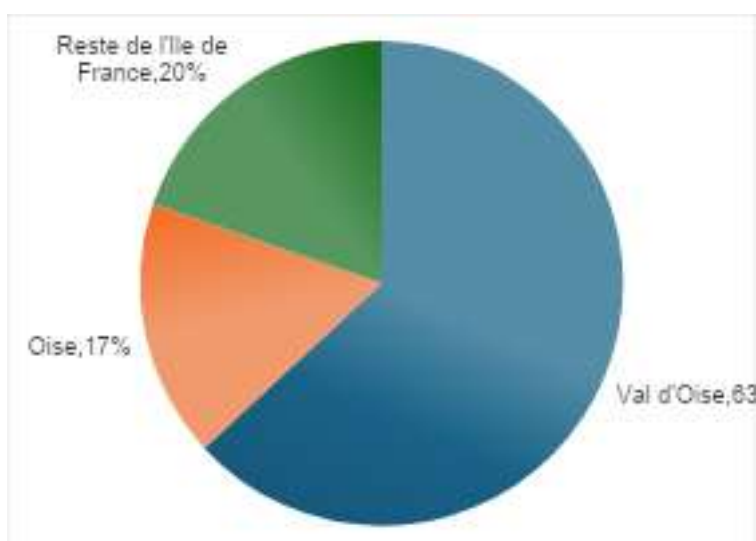
Répartition par type de groupes :

- 57% d'élèves d'écoles primaires.
- 27.5% de collégiens (grosse progression car seulement 11% en 2023 et 14% en 2022 qui s'explique par la mise en place de l'offre Pass Culture et le référencement de Royaumont sur la plateforme Adage)

- 14% d'enfants de maternelles.
- 1.5% d'élèves de lycéens.

Origine géographique des groupes :

Les **groupes scolaires et périscolaires** réservant leur sortie en direct auprès de nous et donc « hors conventions et projets spécifiques » représentent en 2024 **249 séances d'ateliers** réalisées pour **3853 enfants**

Les **groupes venus dans le cadre de projets spécifiques** et/ou de conventions représentent **69 séances d'ateliers** réalisés à destination de **1113 enfants**.

Focus sur les groupes Carnelle-Pays de France :

Chaque année, l'action territoriale propose deux programmes de journées thématiques aux écoles maternelles et primaires des 19 municipalités de la Communauté de Communes Carnelle-Pays de France. Géographiquement parlant, il s'agit des écoles situées les plus proches de l'abbaye de Royaumont.

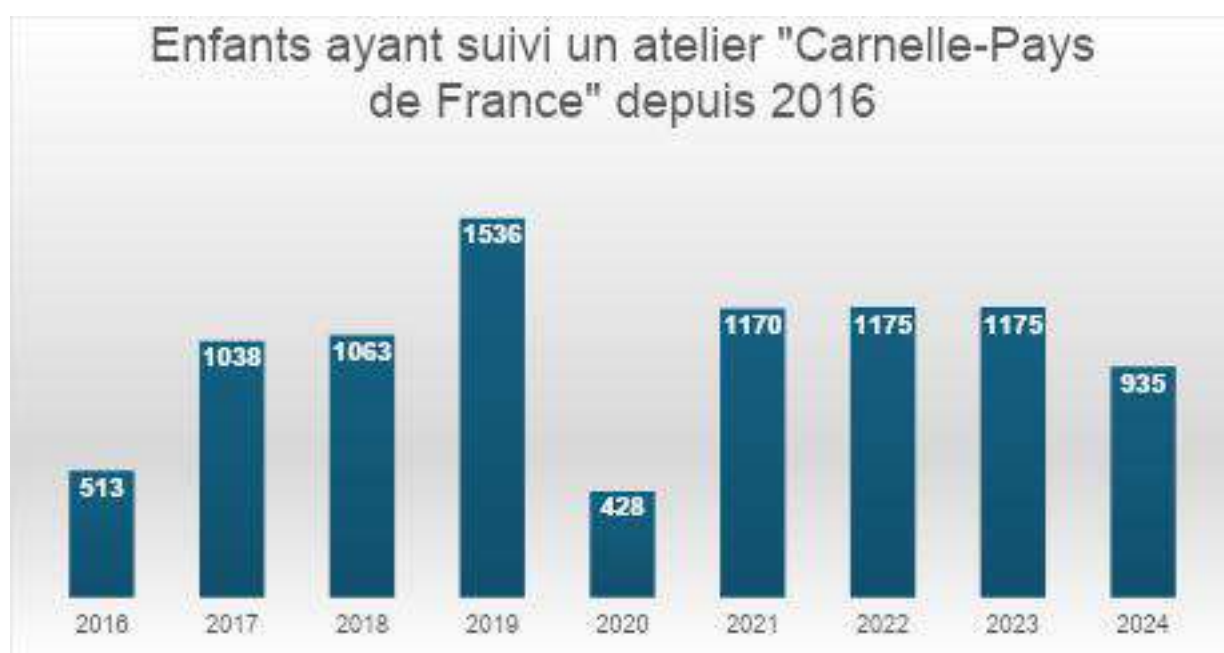
En 2024, **58 séances** d'ateliers ont été programmés dans le cadre du dispositif pour **935 enfants (38 classes accueillies)**.

8 municipalités de la communauté de communes en ont bénéficié : *Asnières sur Oise / Baillyon, Belloy en France, Chaumontel, Viarmes, Montsault, Maffliers, Seugy et Le Plessis-Luzarches.*

Depuis 2021, le niveau de fréquentation des classes du dispositif Carnelle-Pays de France est **stable**.

La légère baisse enregistrée en 2024 est due encore une fois au manque de budget des écoles et des municipalités face à l'augmentation importante des coûts de transport.

La programmation 2024 a concerné **24 classes au printemps**, et **14 classes en novembre-décembre**.

14. thématiques d'ateliers différentes ont été proposées aux classes de la maternelle au CM2 en 2024 :

- **3 ateliers patrimoine et métiers d'art :**
 - *Les carreaux en argile médiévaux*
 - *Les remonteurs du temps*
 - *Mon arbre en feutre de laine*

- **7 ateliers ou spectacles musique et danse :**
 - *Le jardin des pierres*
 - *La clef des songes*
 - *L'arbre chanteur*
 - *Chercheurs de sons*
 - *Tintamarre*
 - *Percussions*
 - *Dansons ensemble*

- **4 ateliers nature et jardins :**
 - *Le tableau printanier*
 - *Hortus Pocus ou les plantes enchantées*
 - *Art végétal*
 - *Les insectes auxiliaires du jardinier.*

C. Les ateliers réalisés pour le public individuel

Les ateliers « en famille » réalisés dans le cadre de la visite du monument sont en **forte progression** en 2024. En effet **1270 enfants & parents** en ont bénéficié cette année contre seulement 381 en 2023 et 393 en 2022.

Cette forte augmentation est due à la montée en puissance de notre programmation d'activités en lien avec **Pâques et Halloween** ainsi qu'au week-end « **Jours de fête** » des 1er et 2 juin 2024 qui venait ouvrir les célébrations des 60 ans de la Fondation Royaumont.

Lors de ce week-end, **326 personnes** ont pu bénéficier des ateliers, jeux-parcours et contes qui étaient programmés en continu sur les 2 jours.

Département des publics et de la communication

Responsable des publics : Sébastien Salomon (janvier – juillet) et Mélanie Guichard (juillet – décembre)

La fréquentation du monument historique

En 2024, l'Abbaye de Royaumont a accueilli **54 711** visiteurs, soit une diminution de 4 269 personnes par rapport à 2023, ce qui représente un **recul de -7%**.

L'objectif annuel fixé à 61 330 visiteurs n'a pas été atteint, affichant un écart de -6 619 visiteurs (-11%).

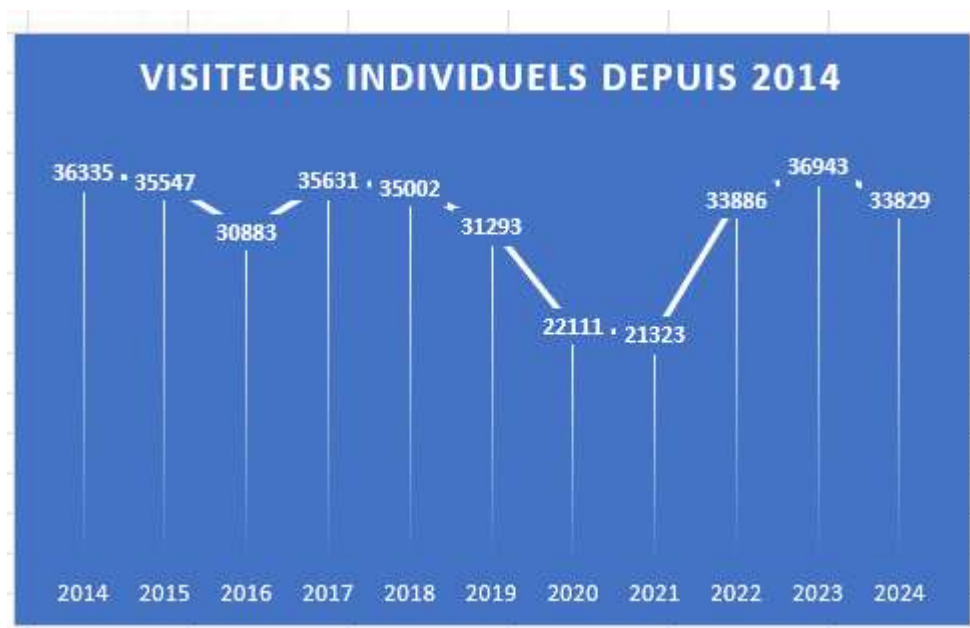
Après une année 2022 marquée par la reprise post-COVID, la fréquentation en 2023 avait retrouvé des niveaux proches de ceux d'avant-crise, avec une progression de +6% par rapport à 2022 et de presque +2% par rapport à 2019. Toutefois, ces résultats restaient encore en deçà des performances enregistrées entre 2014 et 2018. L'année 2024 s'inscrit malheureusement en rupture avec la dynamique positive amorcée en 2023.

- Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires généré par la billetterie (visiteurs individuels et groupes) s'élève à 400 393 € en 2024, en retrait de -40 996 € (-9%) par rapport à l'objectif annuel de 441 389 €, et de -33 655 € (-8%) comparé à 2023 (434 048 €).

Le chiffre d'affaires total, incluant les tournages (eux aussi en baisse avec 15% par rapport à 2023), atteint 448 742 €, soit une baisse de -12% par rapport à l'objectif de 511 389 €, et de -9% par rapport à celui de 2023 (490 750 €).

- Analyse par type de public
 - Visiteurs individuels

Avec 33 829 visiteurs, la fréquentation individuelle accuse une baisse de -8% par rapport à 2023 (36 943 visiteurs) et de -13% vis-à-vis de l'objectif (38 949 visiteurs). Ce recul contraste fortement avec la belle performance de 2023, où ce segment avait connu une progression de +9%, atteignant un niveau inédit depuis 2005.

Les différents tarifs affichent des dynamiques variées :

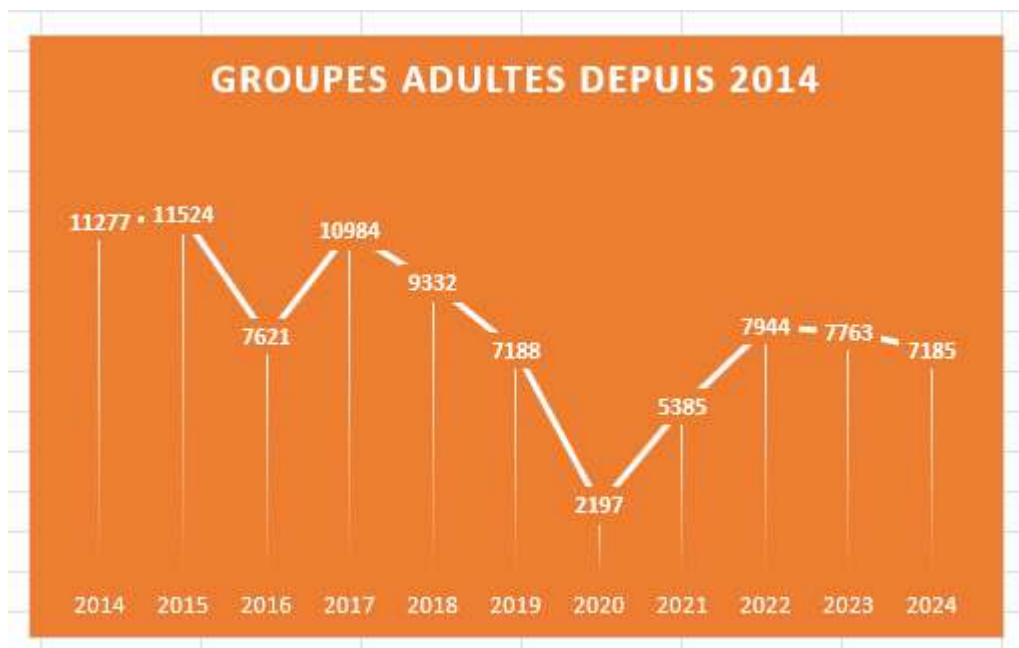
- * Plein tarif : 16 461 visiteurs, en recul de -14% par rapport à 2023 et -17% par rapport à l'objectif.
- * Tarif réduit : 6 410 visiteurs, en baisse de -2% par rapport à 2023 et -11% vis-à-vis de l'objectif, malgré l'élan donné par les partenariats.
- * Tarif famille : 1 426 visiteurs, soit une chute de -22% par rapport à 2023 et de -26% par rapport à l'objectif.

Seule la catégorie « Table & Hôtellerie » enregistre une évolution positive, avec 3 259 visiteurs, en hausse de +40% sur un an et de +17% par rapport à l'objectif.

- Visiteurs en groupe

Le monument a accueilli 20 882 visiteurs en groupe, un recul de -5% par rapport à 2023 (22 037 visiteurs) et de -7% par rapport à l'objectif (22 381 visiteurs).

Groupes d'adultes :

- Total : 7 185 visiteurs, soit -7% par rapport à 2023 (7 763 visiteurs) et -9% en deçà de l'objectif (7 933).
- Visites avec table et/ou hôtellerie : 1 222 visiteurs, en forte baisse (-18% vs 2023 et -31% vs objectif).
- Visites libres ou guidées : 2 387 visiteurs, en retrait de -19% (vs 2023) et -23% (vs objectif).
- Séminaires & réceptions : 3 369 visiteurs, en nette progression (+19% par rapport à 2023 et +12% par rapport à l'objectif).
- Groupes jeune public : voir détail ci-dessous

Facteurs explicatifs

Cette baisse généralisée de fréquentation et de chiffre d'affaires s'explique par un ensemble de facteurs conjoncturels et structurels :

- Une météo instable,
- Un contexte politique national tendu,
- Des difficultés d'accessibilité pendant les Jeux Olympiques,
- L'absence de restauration et d'hôtellerie en juillet/août,
- L'absence de dimanches ouverts en raison de la programmation du Festival.

Le mois de décembre a amplifié les tendances observées tout au long de l'année, avec une chute de fréquentation de -26% sur le mois, contribuant fortement au recul annuel de -7%.

La fréquentation des groupes jeune public en 2024.

Avec un total de 13.697 jeunes accueillis à Royaumont en 2024 dans le cadre de la visite du monument et des activités spécifiques de l'action territoriale, la fréquentation des groupes « jeune public » semble se stabiliser depuis 2022 et la reprise de l'exploitation du monument en années pleines après l'épisode covid 19 de 2020-2021. Les groupes jeune public représentent aujourd'hui un quart de la fréquentation globale du monument historique.

Ce résultat est en deçà de celui enregistré en 2023 (-4%) ainsi que de l'objectif que nous nous étions fixé (-5%). En comparant ces chiffres 2024 à l'année précédente on remarque que le nombre de groupes touchés en direct (c'est-à-dire hors projets de l'action territoriale) est identique à celui de 2023 (11.609 jeunes). La baisse est donc consécutive à un léger tassement des classes accueillis en visite à Royaumont dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques, notamment lors des activités planifiées pour la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France et la communauté de communes Carnelle-Pays de France.

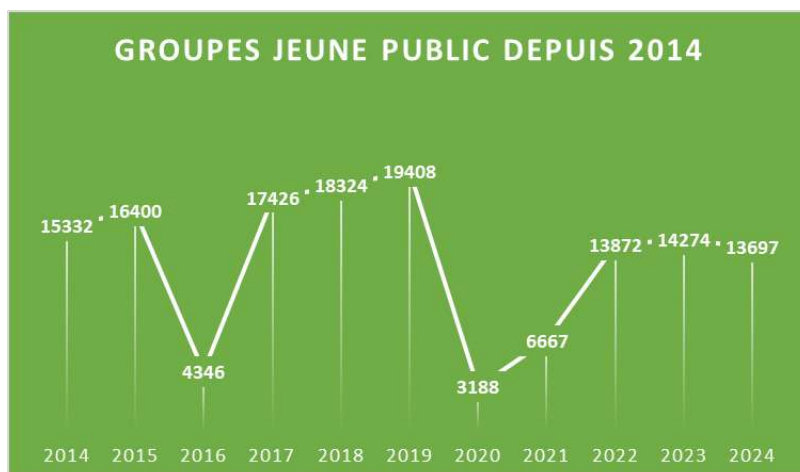
Ces classes venues d'écoles situées dans le périmètre proche de celui de l'abbaye ont paradoxalement de plus en plus de mal à financer leur transport pour venir sur le site. C'est notamment le cas des classes de la C.C. Carnelle-Pays de France (39 classes accueillis en 2024 contre 47 en 2023 et 2022).

Pour Roissy-Pays de France, une interdiction préfectorale des transports scolaires fin novembre à la suite d'un épisode neigeux nous a malheureusement contraint à annuler la venue de 12 classes (300 enfants environ) qui devaient assister à deux concerts pédagogiques de l'ensemble ApotropaïK sur une journée. Les jeunes visiteurs issus des groupes de l'action territoriale représentent malgré tout 15% de la fréquentation globale des groupes jeune public en 2024, soit 2.088 visiteurs.

Concernant la typologie de groupes, la répartition par type d'établissement change peu d'une année à l'autre. La majorité des groupes accueillis en 2024 venaient d'écoles primaires (52%), viennent ensuite les écoles maternelles (20%) et les collèges qui progressent grâce à l'offre groupes Pass Culture (18%) et les lycées (5%). Les groupes périscolaires restent trop rares (5%) malgré une hausse sensible en 2024.

Comme nous le voyons chaque année l'origine géographique de ces groupes est toujours très locale avec environ 55% de structures scolaires et périscolaires venant du Val d'Oise, 25% de l'Oise et 20% du reste de l'Île-de-France.

Ce niveau de fréquentation autour des 14.000 visiteurs représente actuellement une sorte de plafond, de jauge maximale annuelle, que Royaumont ne pourra dépasser dans les années à venir qu'en adaptant les moyens humains alloués à la planification et à la réalisation de ces activités pédagogiques, mais aussi en réalisant certains aménagements pour améliorer l'accueil physique de ces groupes sur le site (parking bus, lieu de stockage des sacs et aire de pique-nique couverte, toilettes adaptées en nombre et à l'âge des enfants, etc.). Une légère marge de progression semble néanmoins possible pour les centres de loisirs notamment durant les vacances scolaires.

Les manifestations publiques

Les Fenêtres sur Cour (s) – programmation gratuite

DATE D'ENTRÉE	MANIFESTATION	NOMBRE DE VENTES	JAUGE	TAUX DE REMPLISSAGE (%)
09.03.24	Chanter les motets de Philippe de Vitry	79	120	90%
29.03.24	Mythèmes	23	100	31%
17.04.24	Atelier « Combattimento » de Claudio Monteverdi	32	35	91%
05.05.24	Académie Orsay Royaumont	45	80	56%
13.07.24	Atelier mélodie et musique de chambre en bibliothèque	73	80	100%
14.07.24	Airs de cour	31	50	92%
19.07.24	Campus-danse #2	35	50	78%
19.07.24	Butterfly room	34	100	54%

23.08.24	Spinners game	37	70	54%
24.08.24	Académie de musiques trans-culturelles	74	80	93%
02.11.24	Perfectionnement à la pratique vocale médiévale	37	80	46%
03.11.24	Initiation à la pratique vocale médiévale	39	80	49%
TOTAL		539	925	67%

les « dimanches à Royaumont »

DATE D'ENTRÉE	MANIFESTATION	TARIF	NOMBRE DE VENTES	JAUGE	TAUX DE REMPLISSAGE (%)
07.04.24	Récital orgue & voix	inclus dans le billet d'entrée du monument	111	120	93%
24.04.24	<i>Chant et guitare, du flamenco</i>	<i>Tarif Unique</i>	192	250	77%
26.05.24	Jolivet et l'orgue, Vers de nouveaux espaces poétiques	inclus dans le billet d'entrée du monument	30	50	60%
30.06.24	Liverté	inclus dans le billet d'entrée du monument	44	150	29%
TOTAL			377	570	66%

Jours de fête

Bilan des Jours de Fête à Royaumont – 1er et 2 juin 2024

Le week-end des 1er et 2 juin a marqué un moment fort à Royaumont, avec une programmation variée et dédiée aux familles et au jeune public. Ce rendez-vous a réuni :

- **4 spectacles et 1 concert au bord de l'eau,**
- **8 ateliers,** ainsi que des contes, jeux-parcours et animations familiales inclus dans le billet d'entrée.

Ces activités, accompagnées d'une offre gourmande soignée, ont permis des moments de créativité et de partage dans un cadre enchanteur.

Pour favoriser l'accès au public local, les enfants de moins de 7 ans des Communautés de Communes de Carnelle Pays-de-France, du Haut Val d'Oise, de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts ont bénéficié de la gratuité des ateliers et animations, tandis que des tarifs réduits étaient proposés pour les spectacles et concerts.

Chiffres clés

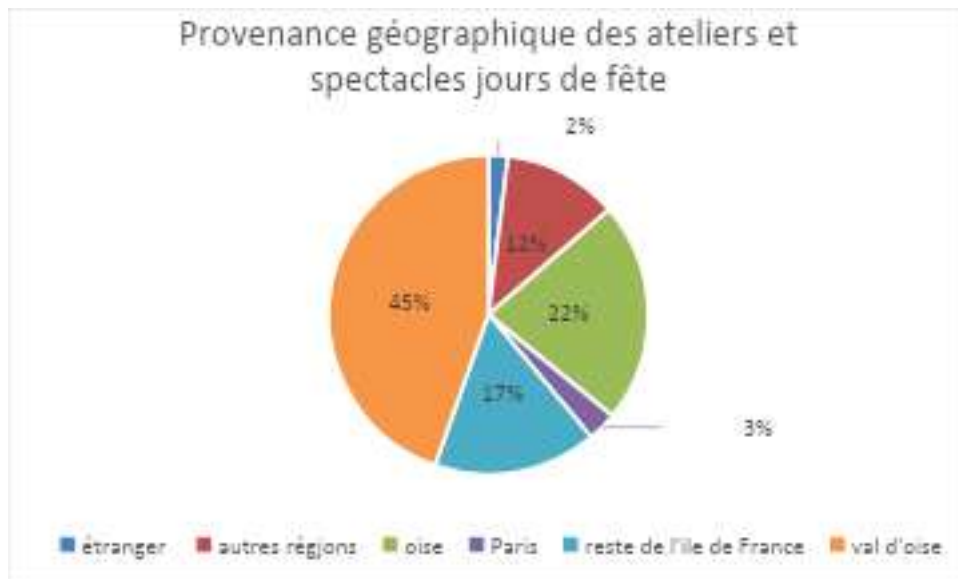
- **01/06 :**
 - 162 visiteurs et 370 spectateurs, dont 187 participants aux ateliers, contes et jeux-parcours.
 - Les spectacles :
 - - Les Tubes de Monet: 76 billets vendus pour un CA de 361.50€
 - - Entre Ciel & Terre: 90 billets vendus pour un CA de 506.50€
 - - Le bal au bord de l'eau: 204 billets vendus pour un CA de 1 940€
- **02/06 :**
 - 256 visiteurs et 123 spectateurs, dont 139 participants aux ateliers, contes et jeux-parcours.
 - Les spectacles :

- En Scène!: 66 billets vendus pour un CA de 61,50€.
- Parades et métamorphoses: 57 billets vendus pour un CA de 353,50€

- **Visiteurs** : 418 personnes sur deux jours, avec un pic de fréquentation le dimanche (256 visiteurs contre 162 le samedi). Cela montre une tendance classique où les événements attirent davantage de public le week-end.
- **Spectateurs** : 493 personnes pour les spectacles et le concert, avec une journée plus forte le samedi (370 spectateurs). Cela peut être lié à l'attractivité du concert en soirée.

1er juin		02-juin	
162 visiteurs		256 visiteurs	
Taille de pierre 15 pax par créneau			
10h	0	10h	5
11h30	9	11h30	3
14h	15	14h	9
15h15	15	15h15	5
16h30	4	16h30	11
Total	43	Total	33
Apprenti archéologue 15 pax par créneau			
10h	0	10h	0
11h30	2	11h30	1
14h	4	14h	4
15h15	8	15h15	5
16h30	5	16h30	9
Total	19	Total	19
Apprenti architecte 15 pax			
14h	4	10h	3
15h	6	11h	5
16h	6	12h	5
Total	16	14h	5
Arbre et musique, entre Ciel & Terre		15h	1
11h	1	16h	5
Total	1	Total	24
Autour des claviers de Royaumont			
11h	0	11h	8
16h	10	16h	2
Total	10	Total	10
Chasse aux légumes du potager		Atelier "les sentinelles"	
10h	7	11h	10
11h	13	Total	10
12h	11		

14h	16	Art végétal autour de la cabane	
15h	6	11h	7
16h	6	14h30	10
17h	7	Total	17
Total 66			
Visites contées			
11h	4	11h	8
15h	19	15h	11
17h	9	17h	7
Total	32	Total	26
Total journée	187	Total journée	139
	151		115
Programmation concerts/spectacles			
11h	76 personnes 361.50€ 76% remplissage	15h	66 personnes 61.50€ 94% remplissage
17h	90 personnes 506.50 € 90% remplissage	17h	57 personnes 353,50€€ 81% remplissage
19h	204 personnes 1 940€ 68% taux remplissage		
Total	370	Total	123

Classement par département de nos publics de ce week-end :

- **Val-d'Oise (45 %) :**

Une majorité des participants viennent du département, ce qui montre l'efficacité des actions ciblées pour le public de proximité, notamment grâce aux gratuités et tarifs réduits.

- **Oise (22 %) :**

Une forte proportion de participants vient du département voisin, probablement en raison de la proximité géographique et de l'attrait des familles.

- **Paris et reste de l'Île-de-France (20 % combiné) :**

Cette part montre que Royaumont attire aussi un public urbain, en quête d'expériences culturelles hors de la capitale.

Parmi les publics issus du Val-d'Oise

- **34 %** proviennent de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France,
- **13 %** du Haut Val-d'Oise,
- **4 %** de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts.

Ces chiffres soulignent l'efficacité des mesures d'accessibilité pour favoriser la participation des habitants locaux.

Le Festival 2024

Proposant toujours une traversée des répertoires portés par les pôles artistiques de la Fondation (de la musique classique aux œuvres musicales et chorégraphiques d'aujourd'hui), l'édition 2024 du Festival s'est tenue du 7 septembre au 6 octobre, sur 5 weekends.

- ❖ Une programmation pluridisciplinaire comprenant 4 spectacles et 1 ou 2 médiations par week-end.

L'édition 2024 du Festival, c'est :

- Une ouverture de billetterie le 27 avril 2024 (presque 3 semaines avant la date d'ouverture de l'année précédente), avec une présentation publique de la programmation (la dernière datait de 2019) ;
- 20 spectacles, dont 9 en placement numéroté ;
- 8 rencontres avec les artistes;

Au total, **4 866 billets** (5 976 billets en 2023 et 5 364 billets en 2022) ont été vendus dans le cadre du Festival 2024 :

- Les spectacles paramétrés dans le logiciel : **4 494 places de spectacles** (4 514 places en 2023, 4 229 en 2022) vendues sur le logiciel de billetterie sur une jauge totale de **6 040**, soit un **taux de fréquentation de 82%** (71% en 2023, 67% en 2022, 55% en 2021, 76 % en 2019) ;
- Les rencontres avec les artistes : **328 personnes** (607 places en 2023), soit un taux de fréquentation de 66%.

Quelques données sur les spectateurs :

Le nombre de spectateurs uniques est de **1 328 contacts en 2024** (contre 1 251 contacts en 2023, 1 056 contacts en 2022, 1 058 en 2021, 833 contacts en 2020, 1000 en 2019) ;

Les abonnés représentent **27% des places payantes du Festival**, contre 31% en 2023 ;

Cette année, sur l'ensemble des achats de place de spectacle du Festival, **46%** d'entre eux ont acheté leurs billets sur le site de billetterie **en ligne** (même chiffre en 2023 et 41% en 2022).

Informations chiffrées :

Le chiffre d'affaires du Festival 2024 s'élève **80 465,56€¹ TTC** (Objectif prévisionnel : 77 674,65€ TTC), contre 48 522,14€ en 2023 et 51 173 € TTC en 2022.

Le prix moyen d'une place de spectacle est de :

- **17,73€ sur les spectacles** en comptabilisant les exonérations. Pour rappel, en 2023, le prix moyen avec les exonérés était de 13,17€, 12,10€ en 2022, 9,6€ e, 2021 et 13,26 en 2019 ;
- Le prix moyen payant hors exonérations est de **22,40 €** alors qu'en 2023, il était de 17,96€, 17,15€ en 2022, 14,78 € en 2021 et 16,67 € en 2019.

Le chiffre d'affaires moyen par spectacle du Festival est de **3 978,16€** (contre 2 310,58€ en 2023, 1 968,19€ en 2022, 1 323,46€ en 2021, et 2 400,22€ en 2019).

Le public

Fréquentation du Festival

4 866 places ont été réservées pour l'ensemble de la programmation du Festival 2024, sur le logiciel (*SecuTix*) de billetterie :

- **3 593 places payantes** (2 701 places en 2023).
- **1 273 places exonérées** (1 813 places en 2023), dont 328 pour les rencontres avec les artistes (événement gratuit pour tous les spectateurs).

Ci-après se trouve le **tableau récapitulatif de la fréquentation** du Festival 2024, par spectacle :

Profil du public

1- Fidélisation et renouvellement des publics

Contact unique : Mesure les personnes uniques (sans répétitions) étant présentes pour le Festival

¹ Avec les places non utilisées dans le cadre des abonnements : PASS 4, PASS6, PASS FESTIVAL

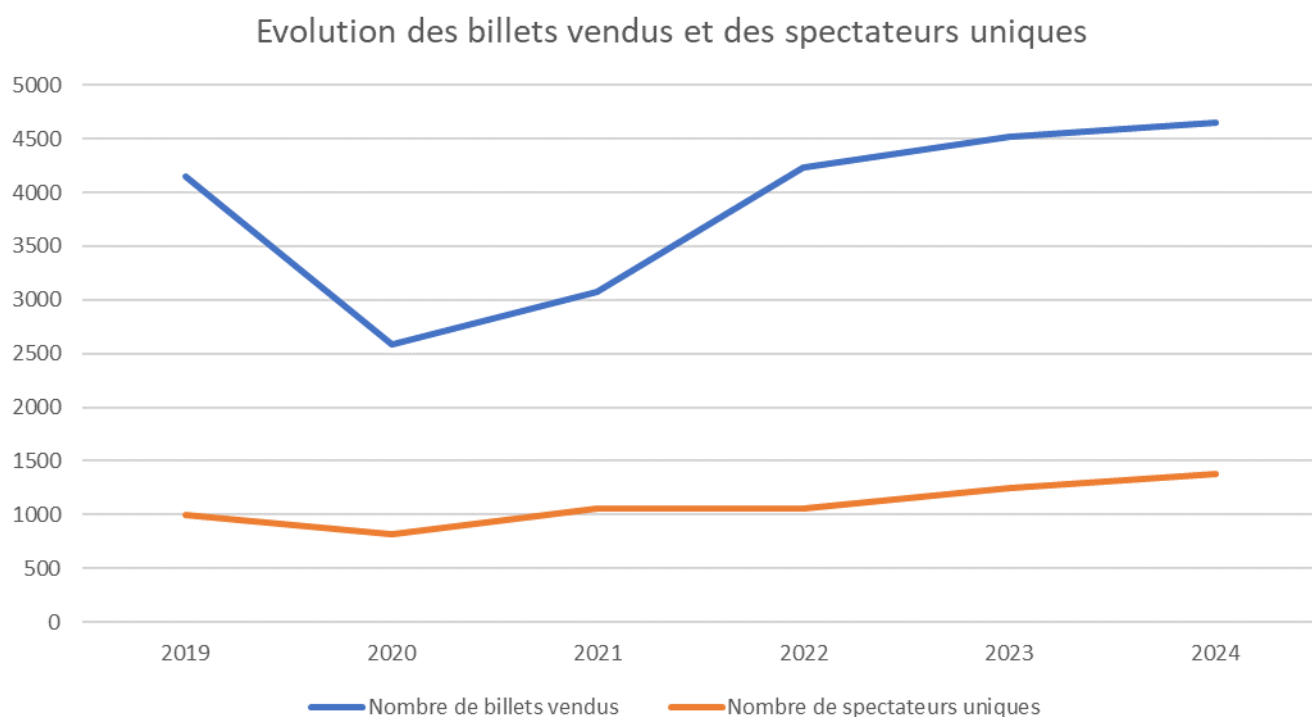
Spectateur : Mesure le nombre total de personnes en salle sur le Festival et incluant le fait que la même personne soit venue plusieurs fois.

Cette édition du Festival a comptabilisé **1 328** contacts uniques (contre 1 251 en 2023)

Edition du Festival	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de spectateurs uniques	994	819	1 058	1 056	1 251	1 328

Parmi ces contacts uniques, nous avons enregistré la création de :

- **361 nouveaux comptes internet** : compte qui nécessite de saisir un certain nombre d'informations du contact (417 en 2023, 287 en 2022 et 270 en 2021). Pour rappel, la création de compte est obligatoire pour acheter en ligne.

➤ **La fidélisation du public du Festival de Royaumont**

- **289 contacts uniques** ont acheté ou réservé des billets Festival en 2023 ET en 2024 ;
- **402 contacts** ont acheté des billets cette année et étaient déjà venus sur les éditions 21,22 et 23, **soit 30% étaient déjà venus assister à cette programmation**

2- Genre et âge du public

Grâce aux informations transmises par les spectateurs lors de la création de leur compte client, nous pouvons affiner des informations sur leurs profils.

Le genre :

89% du public a renseigné ce critère. Parmi eux :

- 54% de nos spectateurs du Festival 2024 sont des femmes (-3 points par rapport à 2023) ;
- 46% des hommes.

L'âge des spectateurs :

48% du public (-1 point par rapport à 2023) a renseigné ce critère :

ÂGE CONTACT	Nombre de contacts	Répartition en % (2024)	Répartition en % (2023)
Jeunes (- de 30 ans)	56	9,5%	10%
Adultes (30-45 ans)	74	12,7%	16%
Adultes (45-60 ans)	142	24,2%	24%
Senior (+60 ans)	315	53,6%	50%
Grand total	587	100%	100%

La catégorie « seniors » représente la catégorie principale du Festival, suivi des Adultes de 45-60 ans. Par rapport à 2023, on observe une légère baisse des adultes (30-45) et des moins de 30 ans, pour une augmentation des seniors (+60 ans).

D'ailleurs, 285 spectateurs ont bénéficié d'un tarif jeune (- 30 ans), ce qui correspond à 8% des billets payants.

3- Provenance géographique des spectateurs

84% des spectateurs ont renseigné les champs concernant leurs origines géographiques.

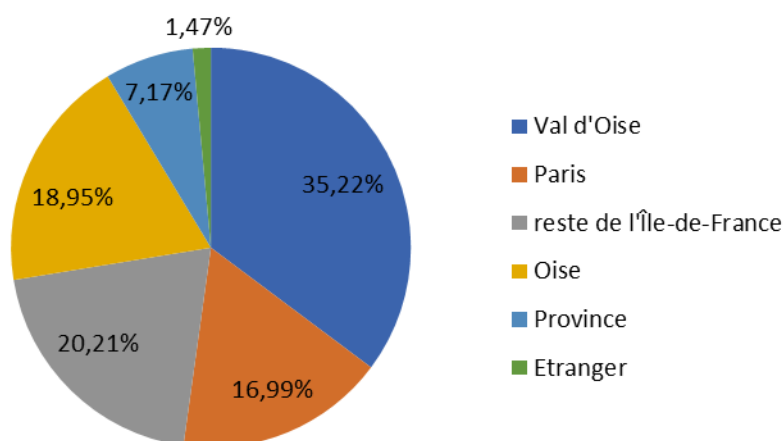
Le public du Festival est principalement un public régional : 72% des spectateurs sont originaires de l'Île-de-France. (76% en 2023, 75% en 2022, 84% en 2021, 79% en 2020 et 80% en 2019) et 20% des Hauts-de-France.

La part des spectateurs originaires du Val d'Oise diminue (-5 points) alors que celle de Paris stagne (17%), celle du reste de l'Île-de-France et de l'Oise augmentent légèrement (respectivement +1 et +2 points).

A noter que les spectateurs originaires de la communauté de communes Carnelle-Pays de France représentent 28% du public du Val d'Oise (contre 24% en 2024, 27% en 2022, et 52% en 2021) et 10% du public du Festival (contre 10% en 2023, 12% en 2022 et 29% en 2021).

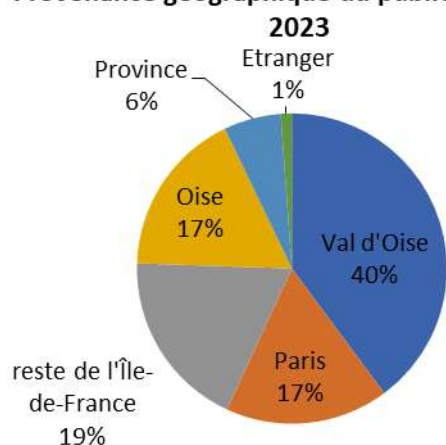
Le public étranger représente 1,5% des ventes.

Provenance géographique du publics du festival 2024

Pour rappel, l'an dernier :

Provenance géographique du public du festival

La librairie-boutique

Responsable de la librairie-boutique : Florent Daumin

Introduction :

Fait notable du début d'année 2024, il a été réalisé à l'occasion de l'inventaire annuel un grand ménage et une réorganisation de l'agencement des rayons de la Librairie-Boutique, ce qui a engendré une fermeture exceptionnelle de 5 jours.

Embauche de M. Vincent VARACHE en tant qu'assistant Librairie en CDI à temps plein (35h/semaine) à compter du 1er janvier 2024.

Résultats

Le chiffre d'affaires total en 2024 s'élève à 151 077,18 € HT, soit une baisse de 2 699,65 € par rapport au CA 2023. Le nombre de visiteurs en 2024 était de 54 711 visiteurs (individuels + Table + groupes enfants et adultes compris) contre 58 980 visiteurs en 2023. L'objectif annuel de 170.000€ HT n'a pas été atteint.

Le CA / visiteur est en légère hausse avec 2.59€ HT en 2024 contre 2.44€ HT en 2023.

Le panier moyen annuel est en très légère hausse, avec 17.76€ HT en 2024 contre 17.71€ HT en 2023.

Développement

*Elément notoire de cette année 2024, à l'occasion des 60 ans de la Fondation, la réalisation d'un très beau Hors-Série Beaux-Arts Magazine entièrement dédié à Royaumont. 3500 exemplaires ont été édités dont 2500 ont été pris en charge par la Librairie Boutique. Seul point négatif, le prix d'achat élevé de ce magazine qui ne permet de réaliser que 18% de marge sur ce produit.

*Création de nouveaux produits dérivés Royaumont ; Stylo 4 couleurs, porte-clés, jeu de 54 cartes, un Tote-bag spécial Festival de Royaumont et 60 ans de la Fondation.

Evolution de la répartition du CA par type de produit

Libellé	2024			2023			2022		
	Qté	Montant HT	% CA	Qté	Montant HT	% CA	Qté	Montant HT	% CA
LIVRES	5 160	60 034,57	39,74	5 687	68 368,96	44,46	5 072	56 854,87	40,62
EPICERIE	3 822	29 749,51	19,69	4 269	30 050,19	19,54	2 687	17 895,91	12,79
OBJETS DIVERS	10 558	28 243,13	18,69	8 280	25 434,25	16,54	8 633	28 418,48	20,30
BIEN ETRE	1 344	10 347,56	6,85	1 348	9 936,65	6,46	1 920	13 958,91	9,97
CARTERIE	3 384	9 029,67	5,98	3 537	9 570,61	6,22	3 672	9 271,90	6,62
AUDIO	524	7 084,79	4,69	488	7 334,69	4,77	708	11 345,02	8,11
HORS SERIE BEAUX ARTS	389	4 345,94	2,88	nc	nc	nc	nc	nc	nc
PRODUITS AGRICOLES	748	2 247,66	1,49	1 045	3 088,20	2,01	732	2 174,70	1,55

Evolution du stock

L'augmentation brusque du stock au mois de mai s'explique par l'entrée en stock des 2500 exemplaires du Hors-Série Beaux Arts dédié à la Fondation Royaumont et réalisé à l'occasion des 60 ans de la Fondation.

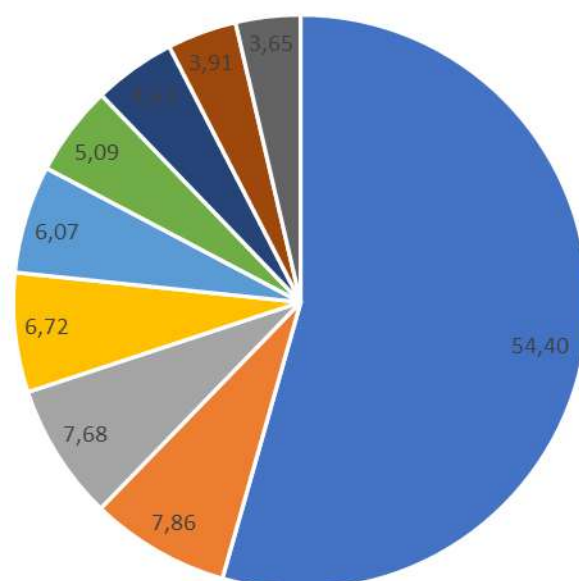
Le top 10 des produits vendus en 2024 par CA

Libellé	Qté	Montant	Marge	% CA
ROYAUMONT 60 ANS D'UNE FONDATION PIONNIERE	382	4 310,67	17,76	2,85
LIQUEUR DE VERVEINE RYT	79	2 891,27	31,69	1,91
ROYAUMONT ABBAYE ROYALE - EDITION 2020	179	2 026,86	39,95	1,34
HYDROMEL DOUX BOUTEILLE EN GRES 75CL	127	1 905,84	38,86	1,26
CARNET A6 ROYAUMONT ARCATURE CLOITRE	253	1 829,91	38,37	1,21
MAGNET ROYAUMONT METAL 5.4CM X 7.8CM 6 MODELES	507	1 770,48	58,78	1,17
ABBAYE DE ROYAUMONT – MONOGRAPHIE 2018	255	1 309,70	36,93	0,87
LIQUEUR DE FLEUR DE SUREAU RYT	35	1 290,01	31,55	0,85
CARNET POCHE ROYAUMONT ARCATURE CLOITRE	191	1 263,35	33,22	0,84
MIEL DE TILLEUL - 500G	97	1 261,29	34,63	0,83

Répartition du CA par type de clients

Types de clients	CA 2024	CA 2023	CA 2022
Visiteurs & Spectateurs	82 148,79	93 109,42	86 653,67
Factures internes + clients	11 864,86	9 414,52	17 399,81
Clients Librairie	11 592,99	8 128,59	7 497,38
Groupes	10 150,81	10 384,14	7 563,72
Table et Expérience	9 162,89	6 703,03	NC
Résidents (artistes et séminaires)	7 683,93	7 778,18	9 047,13
Personnel Royaumont	6 994,33	6 031,28	5 530,30
Amis de Royaumont	5 907,65	5 750,62	4 467,68
Ventes déportées	5 508,39	6 477,05	3 060,27

Répartition du CA par type de clients en % - 2024

- Visiteurs & Spectateurs
- Factures internes + clients
- Clients Librairie
- Groupes
- Table et Expérience
- Résidents (artistes et séminaires)
- Personnel Royaume
- Amis de Royaume
- Ventes déportées

La communication

Responsable de la communication : François Mauger

Les 60 ans de la Fondation Royaumont

L'année a été, dès le début, placée sous le signe de cet anniversaire. Une carte de vœux spéciale a été tirée à 3 900 exemplaires.

Elle a été complétée par un document historique synthétique (4 pages), intitulé « La Fondation Royaumont : 60 ans d'explorations et de compagnonnages ».

Pour cet ensemble, puis pour tous les événements à suivre, le graphiste de la Fondation, Bruno Bernard, avait conçu un visuel spécifique, jouant sur des formes circulaires, des couleurs prunes et le slogan « Le Triomphe du Temps » (clin d'œil à Händel).

Le 16 janvier, une réception conviviale a permis de réunir des élus et des responsables de la communication des localités voisines autour d'une galette pour lancer cette nouvelle année.

Pelléas et Mélisande

Les représentations parisiennes de l'opéra préparé à l'abbaye ont été l'occasion d'annoncer cet anniversaire plus largement.

Une invitation, tirée à 1500 exemplaires, a été envoyée pour la répétition générale.

Un tract présentant l'opéra a été tiré à 8000 exemplaires et diffusé dans des lieux stratégiques, avant d'être distribué à l'entrée de 10 concerts parisiens.

Des bannières publicitaires ont été prises sur des sites web (Olyrix, Res Musica, Forum Opera).

Dès les premières représentations, un dépliant présentant de façon succincte le programme des célébrations de l'anniversaire (principalement « Jour de fête » et le Festival) a été distribué devant l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet.

Pour finir, ce dépliant a été tiré à 8 000 exemplaires.

« Jour de fête »

Un an après le week-end « Les artistes au jardin », il a été proposé d'accueillir le public familial à l'abbaye pour un grand week-end de jeux, d'ateliers, de musique et de danse.

Une affiche spécifique a été conçue : elle arborait un lampion et des couleurs vives. Elle a été tirée à 500 exemplaires.

Une brochure de 12 pages a, elle, été tirée à 14 000 exemplaires. Elle a bénéficié d'une tournée de diffusion de 12 jours, partagée avec le dépliant touristique. La brochure a également été distribuée à l'entrée et à la sortie de la Journée des Plantes de Chantilly.

Des vidéos ont bien sûr été montées et une importante campagne a été menée sur les réseaux sociaux.

Le Festival

En 2023, le **visuel du Festival** avait fait l'objet d'une profonde recherche graphique mais le choix s'était porté sur des photographies de Michel Chassat prises à l'abbaye à la fin du siècle passé. C'est à nouveau une image tirée de ses archives qui a été choisie pour être déclinée sur tous les supports édités ensuite : bâches, affiches, kakémonos, brochure, dépliants, publicités.

La **brochure du Festival** a conservé son format A5, de façon à donner un grand nombre d'informations sur les concerts et spectacles programmés. En 2024, elle comptait 40 pages. Elle a été expédiée par la Poste à 2 500 contacts et a bénéficié d'une tournée de diffusion de 20 jours dans 6 départements (95, 60, 75, 92, 93 et 78). Elle a également été diffusée dans l'abbaye : à la billetterie, en librairie-boutique, au bar, dans le salon des résidents, à la réception, dans les étages...

Pour répondre aux problèmes de diffusion, une déclinaison sous forme de mini-brochure de 16 pages a également été faite. Imprimée à 17 000 exemplaires, cette dernière a été distribuée à l'entrée ou la sortie de 34 concerts parisiens. C'est également elle qui a été encartée dans les numéros de septembre des magazines *Diapason* et *Classica*. Elle a enfin été utile le 4 septembre, lorsque notre diffuseur a fait le tour des forums des associations des villes voisines (Chantilly, Senlis, Lamorlaye, L'Isle Adam) puis le 14 septembre, pour un tractage à l'entrée d'un concert de musique classique à Chantilly.

L'**affiche du Festival** a été imprimée au format 40 x 60 en 500 exemplaires et diffusée au cours de deux tournées, en juin et à la rentrée.

Le visuel a été décliné et édité sous les formes suivantes :

- 4 affiches au format A1 (54*84 cm), glissées dans deux stop trottoir, installé au bord de la route la plus passante et sur le pont de l'entrée
- Une PLV pour la librairie-boutique, installée sur le meuble à l'avant du magasin, pour la mise en avant des produits Festival
- Une bâche pour la grille de l'abbaye (format 80 x 300 cm)
- Une bâche bord de route (format 80 x 500 cm)
- Un kakémono pour le passage parloir
- Une affiche programme au format A3 affichée en vitrine dès le mois de juin
- Une affiche installée dans le réseau abribus du département du Val d'Oise : 370 affiches y ont été exposées durant la deuxième quinzaine d'août

L'**achat d'espace** et les **partenariats medias** du Festival ont été renouvelés. Deux partenaires historiques nous ont confirmé leur fidélité : France Musique et *Télérama*. Un nouveau partenariat a été établi avec *Mouvement*. En complément, des annonces ont été publiées dans *Diapason*, *Classica* et *Télérama* (deux publicités, le 28 août et le 11 septembre). Le Festival a cessé d'être annoncé sur les ondes de Radio Classique. Le magazine *Cadences* ayant cessé de paraître, il a fallu se rabattre sur une offre spéciale dans sa newsletter. Des espaces publicitaires ont été loués sur les sites web Res Musica, ConcertClassic, Olyrix, Classykeo, Forum Opera et Mouvement. Une adhésion annuelle a été souscrite auprès de la plateforme *Télérama* sortir. Le partenariat avec France Musique a donné lieu à la captation de trois concerts du Festival.

Le Festival a bénéficié de nombreux **échanges de visibilité**, avec notamment le Festival des Forêts, l'Ircam, la Nouvelle Athènes, le Centre des Arts d'Enghien, le Musée de Cluny, Un temps pour elles...

Des envois de **newsletters** ont été réalisées auprès des anciens spectateurs, des lauréats et des personnes intéressées par les formations, des professionnels des jardins, des chorales amateurs, des conservatoires, des lecteurs de la BLGF, des clients des séminaires et de la Table...

Un **programme de salle** a été imprimé pour l'ensemble du Festival. Doté de 58 pages, il a été tiré à 2800 exemplaires.

Olivier Ouadah, le photographe qui avait été sélectionné à l'automne 2023 pour renouveler notre fond photographique a pu couvrir le premier jour du Festival.

Pour la première fois, le Festival a bénéficié d'un spot publicitaire diffusé au mois d'août dans les cinémas des environs (UGC Cergy, UGC Enghien-les-Bains, Le Conti à L'Isle Adam, l'Elysée à Chantilly, Mégarama à Chambly, Jeanne d'Arc à Senlis).

Changement de direction

La nomination de François Naulot au poste de Directeur général a été communiquée à la presse dès qu'elle a été officielle.

Une vidéo a été tournée et montée pour permettre à Francis Maréchal de dire au-revoir à son public et tous ses partenaires. Elle a été très vue et très commentée.

Formations

Le détail de l'ensemble des **formations** a été publié en deux langues sur le site internet royaumont.com, selon les nouvelles normes Qualiopi. Les indicateurs ont été mis en valeur grâce à une infographie spécifique. En complément, de nombreuses publications numériques ont été réalisées pour présenter l'offre de formation : newsletters d'informations générales ou ciblées, publicités sur les réseaux sociaux...

Une série de photographies a été commandée à Olivier Ouadah pour préparer le lancement de la nouvelle formule des formations, en 2026.

Tourisme

Le monument et les offres de visite bénéficient de visibilité grâce aux relations presse, aux vidéos diffusées sur internet, aux supports présentant les jardins et l'abbaye.

Le dépliant touristique a été repensé. Faisant désormais 10 pages, il a été imprimé à deux reprises, en début d'année (20 000 exemplaires) puis à la rentrée (10 000 exemplaires). La diffusion a été massive.

La Communauté de communes Carnelle Pays-de-France a proposé à la Fondation d'insérer un tract promouvant la visite dans le magazine qu'elle glisse dans plus de 10 000 boîtes à lettres.

Le service des publics était présent sur le **salon** Léonard (en Belgique). Royaumont fait toujours partie du **réseau** des Incontournables de l'Oise et du Val d'Oise, qui rend visible l'offre liée au monument et à sa visite, notamment au moment de Pâques et d'Halloween.

Halloween a d'ailleurs fait l'objet d'une campagne publicitaire basée sur les photos nocturnes prises l'année précédente. 8 000 tracts ont été imprimés, ainsi que 200 affiches au format 40 x 60 et l'ensemble a bénéficié d'une tournée de diffusion de 6 jours.

Deux nouveaux jeu-parcours ont été conçu pour Pâques et Halloween, avec des illustrations de Romain Marty.

Un partenariat a été conclu avec Kidiklik, un site web qui référence les sorties familiales.

Olivier Ouadah, le photographe chargé de renouveler notre fond photographique, a travaillé plusieurs journées à l'abbaye au printemps, notamment autour du mur de l'abbatiale, tout juste restauré.

Un voyage de presse a été organisé le 7 mars.

Une signalétique a été créée pour l'œuvre de Marjorie Méa, « Rentrer-dehors ». Elle établit un nouveau standard chromatique, distinguant les panneaux expliquant des œuvres (imprimés sur fond bleu) de ceux qui ponctuent la visite (imprimés sur fond gris).

La librairie-boutique

La librairie-boutique a fait l'objet d'une promotion en fin d'année, sur le site web, les réseaux sociaux et un renfort de publicité Facebook.

Groupes

L'offre dédiée aux **groupes adultes** est présentée sur le site internet en français et en anglais. Le dépliant consacré au tourisme de groupe a été remanié puis imprimé à 5000 exemplaires et expédié à 1500 contacts en début d'année. Une publicité a été prise dans le magazine et le catalogue de « Découverte France », ainsi que dans le catalogue de « Grisel Voyage ».

Du côté des activités proposées aux **groupes jeune public** (collèges et lycées, maternelles et primaires, centres de loisirs), le nombre d'ateliers a été réduit et la stratégie renouvelée. Ont été édités :

- une brochure « maternelle-primaire » de 20 pages, imprimée à 4 600 exemplaires
- une brochure « collèges-lycées » de 20 pages, imprimée à 1 500 exemplaires

Un publipostage de relance a été effectué à l'automne, complété par le tract à propos de la Table et une affichette à propos d'Halloween à mettre en salle de classe. La présentation de l'offre a été repensée sur les pages du site internet. En complément, des newsletters ont été adressées aux fichiers concernés.

Hôtellerie, table et séminaires

L'hôtellerie & la Table ont été promus par le biais de newsletters, de posts sur les réseaux sociaux, de vidéos... Une affiche a été installée dans le stop-trottoir et placée devant le petit pont.

Des campagnes numériques ont soutenu les opérations spéciales autour de l'Epiphanie, de la Saint-Valentin et de Pâques. Pour la Saint-Valentin, une affiche a même été imprimée et diffusée dans différentes villes de l'Oise et du Val d'Oise (Gouvieux, Lamorlaye, Chantilly, Senlis, Coye-la Forêt et l'Isle Adam), lors d'une tournée de 2 jours. L'activité de **séminaires et de réceptions** a continué de s'appuyer sur la société Business Premium, qui propose une solution globale incluant la promotion de ses adhérents, ainsi que sur sa concurrente, Ideal Meetings & Events. Le service des séminaires a participé à des salons à Cannes (Heavent Meetings, en avril) et à Paris (Réunir, en septembre). Un nouveau kakemono a été édité à cette occasion. Le 26 avril, un éductour a été proposé aux clients potentiels, avec un concert, des visites guidées, un dîner et un feu d'artifice. Tout au long de

l'année, les activités du service séminaires et événements ont été soutenues par des actions numériques : achat d'espaces publicitaires dans le réseau Google Ads, envoi de newsletters ciblées...

Un reportage photo a été réalisé en novembre par Olivier Ouadah dans les espaces de réunion et les salles de restauration réaménagées, afin de constituer un matériel de communication pour les années à venir.

200 exemplaires du hors-série de Beaux Arts Magazine ont été adressés aux principaux clients du service des séminaires. En fin d'année, ils ont également reçu un calendrier de l'avent, rempli à la main avec des biscuits, des bonbons, des savonnettes...

Le brunch a été annoncé très régulièrement, notamment au travers d'un tract tiré à 6 700 exemplaires et d'une longue campagne de référencement payant sur le site Sortir à Paris, ou grâce au stop-trottoir présent à l'entrée de l'abbaye. Un éductour avait été prévu pour le présenter le 18 janvier. La neige a empêché les journalistes parisiens d'y participer mais les hébergeurs voisins ont apprécié la qualité de l'offre et des photos de qualité ont été réalisées. Quelques journalistes se sont ensuite rattrapés en venant bruncher le 25 février.

De nouveaux présentoirs ont été achetés pour présenter les brochures dans les chambres. Un panneau « Hôtel 3 étoiles » a été apposé à côté de la réception. Un nouveau message a été enregistré pour le standard téléphonique, de façon à alléger la tâche des réceptionnistes.

Le mécénat

Des invitations pour les événements du service **mécénat** ont été éditées, notamment pour la soirée et le dîner annuels du Comité Henry Goüin ou pour le déjeuner du Cercle Saint Louis... Le service communication a également réalisé de nouvelles fiches détachables destinées à la brochure du Comité Henry Goüin, s'est occupé de l'impression de 800 cartes pour la soirée des Amis de Royaumont et a préparé la campagne d'appel aux dons de novembre. L'invitation au Gala de la Fondation, qui avait lieu pour la première fois depuis longtemps à l'abbaye, a été imprimée à 1500 exemplaires, avec un lettrage doré.

Relations presse

Les **relations avec la presse** ont été confiées à l'agence La Bande, qui a couvert toutes les activités de la Fondation.

Des dossiers de presse ont été préparés et envoyés à propos des 60 ans de la Fondation, de la production de Pelléas et Mélisande au théâtre de l'Athénée, des brunchs, de la nomination de François Naulot, d'Halloween...

Pour le Festival, un épais dossier de presse a été imprimé à 400 exemplaires.

Le recueil de poèmes d'Olivier Cadiot et le hors-série de Beaux Arts ont été envoyés à de nombreux journalistes.

Certains sont venus à l'abbaye, représentant notamment France Musique, Le Parisien, Télérama, ClassiqueNews...

Communication numérique

Le dialogue avec les internautes a été régulier sur les réseaux sociaux et via le site internet. La page Facebook a gagné 867 abonnés en 2024. 231 posts ont été publiés sur l'année (dont 202 organiques, et 29 de manière payante). Au total, 40 campagnes publicitaires ont été réalisées pour promouvoir le Festival, les formations, la restauration et les différents événements de l'abbaye. Elles ont été vues par 407 000 personnes.

La communauté sur Instagram a augmenté de 898 abonnés. 180 posts ont été publiés au long de l'année. Environ 23 761 personnes ont vu nos posts en 2024, soit une augmentation de 561 personnes par rapport à 2023.

LinkedIn affiche 560 abonnés supplémentaires par rapport à l'année 2023.

La chaîne Youtube de Royaumont a pu s'enrichir de 22 vidéos en 2023. Elle a gagné 353 abonnés pendant l'année 2024 et a cumulé 84 300 vues.

La Fondation est toujours présente sur les plateformes TripAdvisor et Google MyBusiness, notamment pour assurer sa visibilité et recueillir les avis des clients.

Pôle des séminaires et réceptions

Directrice commerciale : Mélanie Romain

L'année 2024 fut une année compliquée par différents événements sportifs, particulièrement par les Jeux Olympiques de paris 2024, qui n'auront pas eu l'impact touristique et économique escompté. A cela s'ajoute une incertitude politico-sociale avec la dissolution de l'Assemblée Nationale en juin et le « ballet ministériel » qui a suivi cette décision.

Globalement au niveau séminaire et réception, les mois de mai et juin qui normalement sont des mois de très forte activité ont été boudés par les entreprises : hausse des prix du transit aéroportuaire, difficultés à affréter des cars pour organisation des transferts, augmentation des prix de la concurrence ... Ces différentes raisons auront poussé les sociétés à reporter leur événement au second semestre voire les annuler.

Malgré cette conjoncture instable, et un premier semestre bien en dessous de nos attentes, l'année 2024 s'est révélée exceptionnelle avec le plus important chiffre d'affaires (CA) enregistré depuis la création de la Fondation et un mois d'octobre spectaculaire.

Pour rappel :

- > CA 2019 : 2 860.10 k€
- > CA 2020 : 1 232.30 k€
- > CA 2021 : 2 254.70 k€
- > CA 2022 : 3050.80 k€
- > CA 2023 : 3031.10 k€
- > **CA 2024 : 3514.00 k€**

Le Chiffre d'affaires généré par le secteur est en très nette hausse par rapport à 2023 avec une évolution de **+16%**.

55% du CA est constitué par le segment « séminaires résidentiels ».

14 006 participants accueillis soit +8.72 % par rapport à 2023.

Le **CA moyen par participant** augment également avec + 15.50 € soit **250.80 € par participant** contre 235.30 € en 2023. Soit une augmentation de **+6.5%**.

Nous avons servi **32 517 repas** en 2024 soit une augmentation de **+12.7%** par rapport à 2023.

Le nombre de **nuitées générées** est également en nette hausse avec **8917** contre 7744 en 2023.

Le **Chiffre d'affaires généré hors « internes »** est aussi en très forte hausse avec **+20.30%** par rapport à 2023, soit un **CA de 3105.75 k€** en 2024.

252 opérations ont été réalisées en 2024 contre 227 en 2023.

Le secteur après quelques années compliquées reprend de belles couleurs.

La contribution à l'équilibre bien que toujours en deçà de ce qui est attendu reste honorable avec **600.5 k€** contre 276.5 k€. Malgré la présence de Marugal avec une facturation d'honoraires jusque fin juin 24, et un prudhomme « extras », le résultat prend **+117.18 %**.

1. Focus par segments

Segment « **séminaires résidentiels** » :

- **155 séminaires organisés en 2024** pour 121 en 2023.
- Le CA généré par ce segment en 2024 est de **1470.00k€** contre 1169.66 k€ en 2023.
- Le CA par opération reste à la baisse avec **9483.90 € par séminaire en moyenne** contre 9 666.60 € par séminaire en 2023.
- **4736 chambres occupées** en 2024 contre **3282** en 2023
- Le **CA généré par chambre occupée** est en légère baisse de -46.00 € avec un CA moyen par chambre de **310.39 € en 2024** contre 356.40 € en 2023. On observe le retour du recourt aux chambres partagées abandonné au moment du COVID.
- **2665 personnes** ont participé à un séminaire résidentiel en 2024 soit 79 personnes de plus qu'en 2023.
- On observe un léger allongement de la durée moyenne des séminaires qui passe de 1.2 nuits à **1.8 nuits** en 2024.
- Les séminaires d'entreprises représentent toujours la part la plus importante du CA. En 2024, ils constituent 55.6% du CA. Cela reste également le segment le plus rentable.

Segment « **journée d'étude** » :

- On a accueilli moins de journée en 2024 qu'en 2023– **31 opérations en 2024 contre 45 en 2023**. Néanmoins, le CA généré par ce segment est en très nette augmentation avec **273.00k€ généré en 2024** contre 178.21 k€ en 2023.
- Le nombre de personnes accueillies en journée d'étude à contrario augment de + 184 personnes avec **1285 accueillies** en 2024.
- Le prix de vente par personne, continue d'augmenter avec **212.45 € par personne** en 2024 contre 161.80 € en 2023.
- Retour des réunions en grande assemblée avec en moyenne 41.5 personnes contre 24.5 en 2023.

Segment « **événementiel d'entreprises** » :

- Depuis le COVID, le volume d'activité liée aux réceptions d'entreprises a fortement diminué. De plus, le prix des cars augmentant tangiblement, les organisateurs restent frileux à organiser leur événement réceptif, dîner de gala ... en extérieur. La tendance reste à rester sur le site hébergeur !

- Nous avons donc accueilli **27 événements** en 2024 soit 5 de moins qu'en 2023 mobilisant **3565 personnes** soit 1.65 x plus que l'an passé. Moins d'événements mais plus de monde !
- Le CA généré est en nette augmentation de **plus de 68%** par rapport à 2023 avec **427.25 k€** contre est en baisse avec 254.13 k€, et retrouve ainsi le niveau observé avant crise.
- Le prix moyen par opération reste stable avec **119.84 € par pax** en 2024 contre 118.20 € en 2023.
- **A noté qu'en 2024 nous avons commercialisé 2 événements avec traiteur pour un CA de 22.25 k€** : 2 événements de moins qu'en 2023 pour 4 fois moins de CA.

Segment « événementiel particuliers » :

- Le nombre d'événements privés organisés en 2024 observe une très nette hausse avec 39 **manifestations** organisées contre 29 en 2023.
- Toutefois, si nous avons assuré 10 manifestations en plus, le CA généré reste stable avec **348.80 k€** en **2024** contre 355.80 k€ soit un CA par opération en très forte baisse : **8946.15 € en 2024** contre 12 269.00 € en 2023.
- **2687 repas servis en 2024** contre 2123 repas servis en 2023 **avec un prix moyen par repas** qui baisse de près de 37 € par personne, et passe à **129.81 € en 2024** contre 167.60 € en 2023.
- **447 nuitées en 2024** contre 143 nuitées en 2023.
- **15 mariages** organisés en 2024 contre 16 en 2023, dont 1 annulation.

Nous avons organisé plus de manifestations en 2023 pour le même CA généré – la tendance est au petit événement familial, souvent greffé sur l'offre de la Table ce qui explique la baisse globale du prix moyen.

L'Expérience Royaumont et La Table

L'offre individuelle a généré un très beau CA avec **212.65 k€** en 2024 soit +50% par rapport à 2023.

3278 visiteurs ont pu profiter de **la Table de Royaumont** ou du Brunch du mois soit 36% de plus qu'en 2023, avec **263 chambres** occupées par cette clientèle en 2024 contre 226 en 2023.

La programmation d'un brunch mensuel très bien fréquenté aura permis de booster les ventes.

Les activités culturelles commercialisées

99 visites guidées commercialisées par le service commercial et marketing en 2024 contre 150 en 2023 (hors déjeuner-visites) 40% des groupes ont donc pu bénéficier d'une découverte du monument contre 66% en 2023.

Cette baisse s'explique par le fait que nous n'avons pas autant mis en avant la visite en 2024 qu'en 2023 avec moins d'offerts et surtout plus de Codex qui allie visite et jeu.

Soit 5 fois plus de Codex vendus en 2024 avec 150 jeux proposés en 2024.

Le **CA généré** pour le service visite par le service commercial du pôle séminaires et événements à la suite de la commercialisation des ateliers, codex et visites en 2024 est de **37 480.00 €**

5 concerts privés ont été vendus à nos clients (idem qu'en 2023) pour un **CA de 8230.00 €** versé en faveur des programmes artistiques.

2. Notre clientèle

Notre **clientèle s'articule** comme suit :

- **47%** des opérations organisées en 2024 sont des **activités Internes** contre 54% en 2023— avec 222 opérations internes organisées en 2024 contre 256 en 2023.
- Le **Taux d'occupation** (TO) global annuel 2024 (année bissextile) est de **46 %** avec **8917 chambres occupées** soit une augmentation de 6 points par rapport à 2023 dont le taux d'occupation était de 40.03%. La répartition **Interne/Externe** est respectivement de **34 %** et **66 %**.
- Le CA généré par les agences événementielles ou apporteurs d'affaires est en très forte hausse et représente 25.20% du CA global contre 16.30 % en 2023 avec un **CA de 886.15k€** en 2024 contre 493.30k€ en 2023.

Les sociétés implantées dans le **Bassin parisien Ile de France** représentent **75%** de notre clientèle commerciale dont 24% sont situées dans le Val d'Oise.

Même si près d'1/3 des séminaires concernent aujourd'hui une population internationale, seules 6.6 % des sociétés organisatrices d'événements à l'abbaye se trouve hors France.

Nos **mécènes** ont généré 71.6 k€ soit à peine 2 % du CA global, CA en baisse de 14k€ par rapport à l'année précédente.

3. Analyse des résultats

Le chiffre **d'affaires** global est en nette augmentation par rapport à 2023 avec **3 514. 00 k€**. C'est le plus fort CA enregistré depuis l'existence de la Fondation pour le secteur.

Le **résultat** du secteur affiche **un bénéfice de 600.50 k€**, 2 fois plus élevé que celui généré en 2023 mais **toujours** en deçà de la contribution à l'équilibre attendue, -93.70 k€.

L'hébergement

Le **nombre de nuitées** générées tous segments confondus, est en hausse de 15% par rapport à 2023 **avec 8917 nuitées**.

3042 chambres sont occupées par l'interne (près de 600 de moins qu'en 2023) contre 5875 chambres occupées par l'activité externe (+1741 chambres en plus qu'en 2023).

Le **CA de l'hébergement** externe et interne confondus augmente de 3.55 % **générant 689.00 k€ en 2023** contre 665.40 k€ en 2022.

Le prix moyen par chambre tout secteur confondu, baisse de près de 9€ et passe de 85.92 € en 2022 à **77.20 € en 2024**.

Pour la clientèle « externe » le prix moyen par chambre baisse et passe de 117.40€ en 2023 à **84.40 € en 2024**.

La restauration

On observe dans la même dynamique que les autres secteurs une hausse du nombre de **repas servis** de **12.65 %** par rapport à 2023 avec **32517 couverts**.

Le CA est également en hausse de 28.70% avec **2149.60 k€** générés en 2024.

Le bar

Le CA généré par le bar augmente par rapport à 2023 affichant un résultat de **151.40 k€** contre 125.00 k€.

On observe une fréquentation plus importante du bar par les séminaristes.

Les salles de réunion

Le **CA des salles** est également en hausse. On comptabilise sur ce segment un CA de **472.70€** contre 383.70k€ en 2023.

4. Analyse de la rentabilité

Le secteur affiche un résultat positif de **600.50 k€** en deçà de la contribution attendue de - 93.70k€.

L'arrêt du mandat de gestion de Marugal a permis l'économie de **96K€** par rapport à 2023, - 14K€ par rapport à l'objectif 2024.

Cette année, nous avons eu **une charge exceptionnelle liée à un contentieux** avec du personnel extra pour un montant de **98.1K€**, sans cette charge, l'objectif de contribution aurait été dépassé.

Le ratio de personnel d'activité lié à l'exploitation directe (hors contentieux et rééquilibrage de charges de structure) est au-dessus du ratio objectif 8.8% contre 6.4% soit +86.1K€ mais il reste **le meilleur ratio jamais enregistré**.

Le ratio autres charges ressort à 26.65%, ratio d'avant COVID, et ce malgré les hausses de tous les produits aussi bien alimentaires que de service.

Cette performance a été permise grâce au CA lié aux activités business entreprises qui ont pris un réel essor de CA en 2024 = + 568K€ dont 300.4K€ pour le segment séminaire résidentiel, quant aux journées d'étude et aux réceptions d'entreprises, malgré une baisse du nombre d'opérations (-14 JE, -5 RE), elles ont généré davantage de CA (+53% pour les JE, + 68% pour les RE).

Ces segments qui sont notre cœur de métier contribuent par leur facturation à l'amélioration de la marge sur activités, contrairement à la segmentation clientèle particulier qui malgré une augmentation d'opérations (+10) affiche un CA en baisse de 7K€.

Conclusion

Malgré une année inédite tant sur le plan économique que politique, qui aura suscité une très grande incertitude jusque septembre sur nos capacités à atteindre nos objectifs, ces derniers ont été largement dépassés.

A partir de 2025, la recentralisation des périodes d'accueil d'artistes sur l'été, période de très faible activité pour les séminaires et événements, l'arrêt du Festival impactant très fortement le mois de septembre qui reste un mois clé pour notre activité, avec une gestion de la dépense resserrée à l'image de 2024, augurent de très bons résultats.

Investissements

Directeur général adjoint : Frank Magloire

Au total, **996.177€** ont été comptabilisés en acquisitions sur l'exercice 2024.

Au titre de la restauration du monument historique, l'opération de **restauration des élévations subsistantes de l'ancienne église abbatiale** inscrite dans le Contrat de plan Etat-Région (CPER 2021-2028) sous la conduite de l'Architecte en chef des monuments historiques, Richard Duplat, a été achevée dans le courant du premier semestre après un chantier de plus d'un an.

Sur un coût total de l'opération représentant un investissement de 1.530.000€ TTC, **410.077€** de dépenses ont été imputés à l'exercice 2024. A cela, se sont ajoutés des compléments de travaux pour un montant de **76.500€** financés sur des reliquats. Des interventions sur des ouvrages maçonnés tels que des seuils et un problème d'étanchéité ont pu être réalisées dans la dynamique du chantier ainsi que des restaurations de vitraux dans le périmètre du cloître.

Afin de préparer les prochaines campagnes de restauration portant sur les extérieurs du bâtiment des convers, une étude d'évaluation portée par l'Architecte en chef des monuments historiques a débuté à l'automne 2024. Le rapport de diagnostic sera remis à la Fondation début avril 2025. Pour des questions d'inscription comptable chez les partenaires publics (Drac Ile-de-France à hauteur de 9.600€, soit 40%, et Département du Val d'Oise à hauteur de

14.400€, soit 60%), l'intégralité de la dépense a été prise en compte sur l'exercice 2024, soit le montant de **24.000€**.

Grâce au soutien exceptionnel de **300.000€** alloué en toute fin d'année 2023 par le Conseil départemental du Val d'Oise, la Fondation Royaumont a entrepris de renouveler son mobilier d'accueil (salon, bar, salles à manger) ainsi que d'importants travaux de rénovation des salles à manger et de son parc de chambres. Cette aide a permis d'engager, en particulier, une campagne de modernisation des locaux à sommeil qui nécessitera des investissements complémentaires en 2025 et 2026. Cependant, ceux-ci seront intégrés dans l'enveloppe annuelle des investissements courants de 200.000€ octroyée par le Département.

Dans le cadre des investissements courants financés à 100% par le Département (**200.000€**), la Fondation Royaumont a confié à l'agence Aquillon le soin de réaliser une étude archéologique du bâti sur les façades du bâtiment des convers pour compléter le diagnostic de Richard Duplat. Cette étude a été chiffrée à 10.000€.

14.774€ ont été dépensés pour poursuivre l'amélioration de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette opération a consisté à remplacer les portes de la salle des charpentes et de la salle de la poivrière, au premier étage du bâtiment des anciennes latrines. Les vantaux asymétriques, respectant également les normes de sécurité par une protection coupe-feu une heure, permettent désormais le passage, sans difficulté, de fauteuils roulants.

62.497€ ont été consacrés aux rénovations des salles de réunion du deuxième étage, à des remplacements de cabines de douches dans les chambres du deuxième étage et à des interventions en cuisine (plomberie, remplacement de matériel).

Le parcours des visites a bénéficié de nouvelles lunettes 3D dans les ruines de l'ancienne église abbatiale, de deux visionneuses motorisées qui seront installées dans des espaces protégés au printemps 2025 ainsi que plusieurs panneaux didactiques positionnés dans le potager-jardin. Ces améliorations ont représenté une dépense de 29.459€.

Le poste informatique et numérique a mobilisé 35.641€ sur l'enveloppe totale, dont 10.706€ pour de nouveaux écrans numériques pour les salles de réunion du deuxième étage.

34.008€ ont été dépensés au titre des équipements techniques du bâtiment et des jardins dans le but d'améliorer, en particulier, les performances énergétiques de l'abbaye (poursuite du remplacement du matériel d'éclairage) ou de répondre à de nouvelles normes de sécurité (transformateur).

L'ensemble des acquisitions toutes catégories confondues totalisant **996.177€** a été financé de la façon suivante :

- **DRAC Ile-de-France : 173.631€**
- **Région Ile-de-France : 184.534€**
- **Département du Val d'Oise : 638.012€**

Les tournages à Royaumont

Directeur général adjoint : Frank Magloire

4 tournages auront été accueillis au cours de l'exercice 2024 après deux années nettement plus dynamiques dans ce domaine.

L'abbaye de Royaumont a probablement pâti de la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il s'est avéré qu'en Région parisienne, les tournages ont été mis à l'arrêt entre avril et septembre inclus.

Après plusieurs tournages pour des séries internationales comme *The Walking Dead* ou de film à grand spectacle (*Les 3 Mousquetaires*) s'étant déroulés dans le décor du cloître de Royaumont, on observe généralement, les années suivantes, une baisse du nombre de tournages. Les équipes de réalisation et de production préfèrent en effet qu'un décor « trop » vu soit « oublié » un temps.

En 2024, assez logiquement, le nombre de tournages accueillis a donc été divisé par deux par rapport à 2023.

Néanmoins, les grands espaces historiques, comme le réfectoire des moines et le réfectoire des convers, ont été choisis par Abd al Malik pour son film *L'Affaire de l'esclave Furcy* dont les séquences filmées se sont déroulées en janvier. Rappelons que ces espaces sont chauffés par le sol ce qui offre un grand confort pour les équipes de tournage.

La mini-série réalisée par Rodolphe Tissot, *La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand*, a fait l'objet d'un tournage sur une journée en juin.

Un documentaire sur Saint-Louis réalisé par Puy-du-Fou Films pour Canal+ a été tourné en novembre.

Enfin, le chanteur SCH dont on parle beaucoup dans les médias a choisi le cloître et le réfectoire des moines pour tourner le clip de la chanson *La Pluie*, en novembre.

Si le nombre de tournages accueillis en 2024 est plutôt faible, ils reflètent bien la diversité entre un long métrage dont on reparlera certainement tant l'histoire de cet esclave Furcy est singulière, et le clip d'un rappeur à succès qui pourra être visionné prochainement par ses fans, plus de 100 millions de fois...

Pour récapituler :

L'Affaire de l'esclave Furcy	Long-métrage	janvier	33.110€
La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand	Mini-série française	juin	6.200€
Documentaire sur Saint-Louis	Documentaire	novembre	2.500€

SCH – La Pluie	Clip musical	novembre	5.300€
		Total	47.110€

L'activité de tournage a donc généré un chiffre d'affaires total de 47.110€.

A cela s'ajoutent des prises de vue pour les individuels (essentiellement des photos de mariage) pour un montant total de 5.475€.

ANNEXE 1

FONDATION ROYAUMONT

2 mai 2025

Evaluation du projet artistique et culturel C.O.Q. 2019-2024

		Valeur						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans Moyenne/an ou pourcentage
GLOBAL ROYAUMONT								
La formation professionnelle								
1a. Ateliers de formation professionnelle								
	Nombre d'ateliers de formation	13	5	9	12	5	3	47
	Participants	171	63	106	100	49	26	515
	nombre de journée de formation	124	41	95	93	36	18	407
	journées de formation x participants	1572	505	1225	965	417	156	4840
	heures de formation x participants	11004	3535	8575	6643	2919	1092	33768
1b. Ateliers avec production et insertion professionnelle								
	Nombre de sessions de formation	3	7	11	7	10	8	46
	Participants	23	72	112	56	106	88	457
	nombre de journée de formation	18	50	88	87	92	62	397
	journées de formation x participants	138	596	957	660	1030	750	4131
	heures de formation x participants	966	3731	6699	4620	7140	5124	28280
Total stagiaires								
	Nombre de formations	16	12	20	19	15	11	93
	Participants	194	135	218	156	155	114	972
	nombre de journées de formation	142	91	183	180	128	80	804
	journées de formation x participants	1710	1101	2182	1625	1447	906	8971
	heures de formation x participants	11970	7266	15274	11263	10059	6216	62048
	Moyenne jours de formation	8,9	7,6	9,2	9,5	8,5	7,3	50,98
	Moyenne stagiaires par formation	12,1	11,3	10,9	8,2	10,3	8	60,84
Discipline des participants								
	Chanteurs	26	43	74	55	41	41	280
	Instrumentistes	101	40	75	38	56	33	343
	Compositeurs	22	10	15	16	10	8	81
	Chorégraphes	24		14	25			63
	Danseurs	49	20	19	9	40	24	161
	Chercheurs en sciences humaines	2	14	7	2			25
	Autres	1	8	3		8	8	28
Age des participants								
	1a. moins de 29 ans	133	83	73	48	24	13	374
	1a. plus de 29 ans	92	52	33	52	25	13	267
	1b. moins de 29 ans			58	28	63	52	201
	1b. plus de 29 ans			54	28	43	36	161
	<i>contrôle</i>	225	135	218	156	155	114	1003
Genre								
	hommes	100	57	97	74	69	49	446
	femmes	125	78	121	82	86	65	557
<i>contrôle</i>								
Origine géographique des participants								
Nationalité	Française	132	92	127	102	93	78	624
	Europe (hors France)	53	30	60	27	30	18	218
	Hors Europe	40	13	31	27	32	18	161
Résidence		225	135	218	156	155	114	1003
	Île-de-France	83	73	94	71	58	38	417
	Région	65	24	55	47	44	43	278
	Europe (hors France)	63	35	56	28	42	30	254
	Hors Europe	14	3	13	10	11	3	54
Situation professionnelle (en début d'atelier)								
	étudiants	64	56	80	47	43	53	343
	sous-total autres	161	79	138	109	112	61	660
	intermittents	91	40	68	56	55	44	354

GLOBAL ROYAUMONT							2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
salariés (CDD ou CDI)							15	24	18	21	14	5	97	9,7%
demandeurs d'emploi							20	6	17	20	24	3	90	9,0%
autres							35	9	35	12	19	9	119	11,9%
1c. Formations en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur														
Nombre de sessions de formation							2	2	1	3	1	0	9	1,50
Participants							31	27	7	9	8		82	13,67
Hommes								13	1	2	2		18	3,00
Femmes								14	6	7	6		33	5,50
Nombre de journées de formation							16	7	8	9	7		47	7,83
journées de formation x participants							287	126	56	81	56		606	101
heures de formation x participants							2009	882	392	567	392		4242	707
Journées de formation en BmFL														
Journées de formation hors BmFL										3			3	
Nature de l'établissement d'où sont issus les participants														
Pôle sup							1	11			2		14	2,33
CNSM							1	7					8	1,33
CRR							6	8	7	9	6		36	6,00
CNDC d'Angers							22						22	3,67
Université							1						1	0,17
Etranger								1					1	0,17
Les résidences														
Ensembles en résidence Le Consort, Les Métaboles, Apotropaik, Semblance														
Nombre d'ensembles en résidence							1	2	2	1	2	1	9	1,50
Direction de l'ensemble ou de la compagnie														
homme							1	2	2	1	3	1	10	1,67
femme											8	3	11	1,83
Nombre d'artistes (y compris direction)							20	56	41	23	31	19	190	31,67
Hommes							8	30	21	12	8	5	84	14,00
Femmes							12	26	20	11	23	14	106	17,67
Nombre de journées de résidence								14	8	8	23	10	63	10,50
Nombre de journées x artistes								115	64	43	110	46	378	63,00
Nombre d'ateliers de formation dirigés							1						1	0,17
Nombre de journée de sensibilisation animées									1		2	3	6	1,00
Nombre de : - FSC à Royaumont									1				1	0,17
- concerts à Royaumont							1	4	3	1	2		11	1,83
-Dimanches à Royaumont														
- enregistrements								1	3			2	6	1,00
- concerts hors les murs									1	5	1		7	1,17
Artistes en résidence J. Mienniel, J.L. Hô, T. Lacôte, N. Jallal, M. Ythier, J. Vargas, L. Dollat, N. Hannecart-Segal														
Artis. en résid.							6	4	6	6	4	5	31	5,17
Nombre d'artistes liés à l'artiste en résidence							9	15	42	75	12	45	198	33,00
Hommes							5	12	29	61	6	21	134	22,33
Femmes							1	3	13	14	6	24	61	10,17
Nombre de journées de résidence							13	41	53	49	14	31	201	33,50
Nombre de journées x artistes							46	93	141	207	66	171	724	120,67
Nombre d'ateliers de formation dirigés							4			1			5	0,83
Nombre de journée de sensibilisation animées									1				1	0,17
Nombre de : - FSC à Royaumont							7						7	1,17
- concerts à Royaumont							4	2	6	3		5	20	3,33
- dimanches à Royaumont									3	2			5	0,83
- enregistrements								1	1	1			3	0,50
- concerts hors les murs							7		2	7			16	2,67
Incubateur														
Nombre de projets							12	14	18	15	15	14	88	14,67
Nombre d'artistes							60	89	92	88	101	89	519	86,50
Hommes								54	57	48	51	45	255	51,00
Femmes								35	35	40	50	44	204	40,80
Nombre de journées de séjour							60	67	94	76	71	68	436	72,67
Nombre de journées x artistes							180	376	391	409	417	348	2121	353,50

GLOBAL ROYAUMONT		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
- FSC à Royaumont - concerts à Royaumont - dimanches à Royaumont - enregistrements - concerts hors les murs		1		3	2	2		8	1,33
Résidences de création produites									
Nombre de projets		3	14	37	10	7	5	76	12,67
Nombre d'artistes		20	119	161	53	44	22	419	69,83
Hommes		12	53	88	30	34	10	227	37,83
Femmes		8	66	73	23	10	12	192	32,00
Nombre de journées de résidence		76	52	121	53	34	25	361	60,17
Nombre de journées x artistes		231	3900	5183	258	175	110	9857	1642,83
Nombre de : - FSC à Royaumont		2						2	0,33
- concerts à Royaumont		4	7	20	12	8	5	56	9,33
- Dimanches à Royaumont									
- enregistrements						1		1	0,17
- concerts hors les murs		17				4		21	3,50
Total résidences									
Nombre d'ensembles en résidence		1	2	2	1	2	1	9	1,50
Nombre d'artistes en résidence		6	4	6	6	4	5	31	5,17
Nombre de projets (Incubateur, créations produites)		15	28	55	25	22	19	164	27,33
Nombre d'artistes		109	279	336	239	188	175	1326	221,00
Hommes			149	195	151	99	19	613	122,60
Femmes			130	141	88	89	5	453	90,60
Nombre de journées de résidence		149	174	276	186	142	134	1061	176,83
Nombre de journées x artistes		457	4484	5779	917	768	10	12415	2069,17
Nombre d'ateliers de formation		5			1			6	1,00
Nombre de journées de sensibilisation				2		2	3	7	1,17
Nombre de : - FSC à Royaumont		9		4	2		3	18	3,00
- concerts à Royaumont		9	13	29	16	10	10	87	14,50
- Dimanches à Royaumont				3	2			5	0,83
- enregistrements (parutions)			2	4	1	1	2	10	1,67
- concerts hors les murs		24		3	12	5		44	7,33
Résidences à la BmFL (collectifs et individuels)		371	100	128	162	182	194	1137	100,0%
nb de lecteurs accueillis en journée		229	61	39	93	61	96	579	50,9%
nb de lecteurs accueillis en séjour		142	39	89	69	121	98	558	49,1%
nb de journée x lecteurs		366	127	256	281	355	354	1739	
nb d'artistes		190	66	70	96	95	81	598	52,6%
nb de chercheurs		181	34	58	63	87	113	536	47,1%
nb d'étudiants		191	22	30	84	65	103	495	43,5%
nb de professionnels		180	78	106	78	117	91	650	57,2%
Hommes		195	41	70	92	98	104	600	52,8%
Femmes		176	59	54	68	83	90	530	46,6%
Origine géographique des lecteurs		371	100	128	162	182	194	1137	100,0%
Nationalité	Française	292	80	114	149	146	146	927	81,5%
	Europe (hors France)	61	16	11	10	32	36	166	14,6%
	Hors Europe	18	4	3	3	4	12	44	3,9%
Résidence		371	100	128	162	182		1137	100,0%
	Île-de-France	315	78	95	122	129	152	891	78,4%
	Région	36	13	24	34	31	8	146	12,8%
	Europe (hors France)	20	9	6	5	22	25	87	7,7%
	Hors Europe			3	1		9	13	1,1%
La création artistique									
Œuvres commandées		9	9	7	10	7	4	46	7
Œuvres données en 1ère audition dans l'année		17	18	19	14	7	4	79	100,0%
à Royaumont		9	18	18	12	5	3	65	82,3%
hors Royaumont		8		1	2	2	1	14	17,7%
La revalorisation du répertoire									

GLOBAL ROYAUMONT		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
Œuvres données en 1ère audition dans l'année		1	1	10	8	11	12	43	7,17
à Royaumont		1	1	9	8	11	12	42	7
hors Royaumont				1				1	0,17
Les séminaires et les programmes "Art, Nature et Sciences"									
nb de séminaires et programmes		1	1	3	11	3	2	21	3,50
nb de journées		3	2	7	11	8	7	38	6,33
nb de participants				42				42	7,00
nb d'intervenants		52	17	11	12	42	32	166	27,67
dont chercheurs		47	15	27	2	32	20	143	23,83
dont artistes		5	2	26	3	10	12	58	9,67
dont hommes		35	11	35	11	23	18	133	22,17
dont femmes		17	6	18	1	21	14	77	12,83
public		25						25	4,17

GLOBAL ROYAUMONT

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
Actions de sensibilisation								
Classes en résidence								
nb de classes	3	1	6	4	3	1	18	3
nb d'enfants	70	29	147	96	68	21	431	71,83
Ateliers d'enfants(2h par atelier)								
Scolaires								
nb d'ateliers	394	74	91	254	277	252	1342	223,67
nb d'enfants	6722	1078	1231	3721	4448	3879	21079	3513,17
nb d'enfants x heures d'atelier	5E+05	79772	43736	5E+05	7806	347116		
Centres de loisirs								
nb d'ateliers	12	0	0	52	8	8	80	16
nb d'enfants	184			670	142	152	1148	229,6
nb d'enfants x heures d'atelier	1792			10844	284	628		
Autres - Carnelle Pays-de-France								
nb d'ateliers	43	22	81	82	63	124	415	69,17
nb d'enfants	420	403	1170	1175	1175	2205	6548	1091,33
nb d'enfants x heures d'atelier	7072	8866	47060	54892	2350	92106		
Total Ateliers d'enfants								
nb d'ateliers	449	96	172	388	348	384	1837	306,17
nb d'enfants	7326	1481	2401	5566	5765	6236	28775	4795,83
nb d'enfants x heures d'atelier	5E+05	88638	90796	6E+05	10440	439850		
Spectacles éducatifs								
Nb de représentations total	7	16	10	14	30	29	106	17,67
Nb d'enfants total	609	635	724	1113	3067	1974	8122	1353,67
. Nb de représentations à Royaumont	7	16	10	10	16	17	76	12,67
. Nb d'enfants à Royaumont	609	635	724	565	1488	1211	5232	872,00
. Nb de représentations hors Royaumont				4	14	12	30	5,00
. Nb d'enfants hors Royaumont				548	1579	763	2890	481,67
Stages d'enseignants								
nb de stages	1	1	1		1		4	0,67
nb d'enseignants	19	20	42		12		93	15,50
nb d'enseignants x heures de stage	57	60	252		384		753	125,50
Projets spécifiques - CREAC, Parcours classes RPdF								
nb de projets	12	11	19	8	29	10	89	14,83
nb d'enfants	2266	1670	1369	1408	2082	1343	10138	1689,67
nb d'adultes	274		227		198	247	946	
Total nombre d'enfants concernés	10271	3815	4641	8183	10982	9574	47466	7911
Total nombre d'adultes concernés	293	20	269		210	247	1039	
Nombre d'enfants et de jeunes ayant participé	10271	1658	2401	5566	7791	8260	35947	100,0%
Val d'Oise	6536	1585	1580	3081	5053	5713	23548	65,5%
Paris	292		78	366	242	332	1310	3,6%
reste de l'Île-de-France	1637	73	204	820	1050	1046	4830	13,4%
Hauts de France	1806		479	1299	1390	1169	6143	17,1%
National (hors Hauts de France et IdF)			60		56		116	0,3%
UE								
Hors UE								
Type d'établissement								
maternelles	111	13	10	22	21	26	203	0,6%
premier degré	206	25	28	64	101	104	528	1,5%
collèges	69	22	10	13	8	47	169	0,5%
lycées	8	12	1	3	27	3	54	0,2%
centres d'insertion								
autres	17	2		15	33		67	0,2%
Nb d'actions de sensibilisation dans les communes	22	12	343	384	56	58	875	145,83
Nb de communes concernées	94	19	30	22	93	22	258	43,00
Val d'Oise	45	16	24	19	51	18	173	28,83
Paris	1		4		5		10	1,67

GLOBAL ROYAUMONT		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
reste de l'Île-de-France		22	3		3	21	4	53	8,83
Oise		26		2		16		44	7,33
reste des Hauts de France									

GLOBAL ROYAUMONT								2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
La fréquentation des manifestations publiques															
Nombre de spectateurs et participants								6282	4139	6034	7436	7626	5946	37463	6243,83
Festival (total)								4153	2585	3859	4229	4514	4538	23878	100,0%
payants								3311	2224	2507	3122	2701	3593	17458	73,1%
exonérés								842	361	1352	1107	1813	945	6420	26,9%
nb de spectateurs/concert								166	123	184	163	225,7	266,2		
Fenêtres sur cour[s] (total)								964	141	409	701	799	623	3637	606,17
nb de spectateurs par FSC								51	47	51	39	49,9	51,9		48,33
Animations du dimanche, autres								1165	1413	1766	2506	2313	785	9948	100,0%
payants								410	1413	1766	811	836	236	5472	55,0%
exonérés								755			1695	1477	549	4476	45,0%
Tranche d'âge des spectateurs (en %) - échantillonnage								100	100	100	100	100	100	600	100,0%
Enfants (<6 ans)												0,65		0,65	0,1%
Enfants (>6 ans)									0,2		3			3,2	0,5%
Jeunes (- 29 ans)								18,9	0,7	20,5	13	1,9	9,5	64,5	10,8%
Adultes (30-59 ans)								55,6	56,8	40,3	27	32,05	36,9	248,65	41,4%
Sénior								25,5	42,3	39,2	57	65,4	53,6	283	47,2%
Non renseigné															
Venus pour la 1ère fois à une manifestation de Royaumont (en %)									71,3	35		64	61		57,83
Déjà venus les années précédentes (en %)									28,7	65		36	39		42,18
															100,0%
Genre (en %) hommes									63	44	44	40	46		47,40
femmes									37	56	56	60	54		52,60
Origine géographique spectateurs du Festival - échantillonnage								3235	2234	3859	3250	77,8	87	12578	Moyenne 2019-2022 100,0%
Val d'Oise								1741	1094	1655	1431	31,2	31	5921	47,1%
Paris								465	339	492	492	13,2	15	1788	14,2%
reste de l'Île-de-France								466	322	342	514	14,7	17	1644	13,1%
Hauts de France								481	386	384	660	15	16	1911	15,2%
National (hors Hauts de France et IdF)								77	72	74	138	3,3	6	361	2,9%
UE								5	21	22	11	0,3	1	59	0,5%
Hors UE										890	4	0,1	1	894	7,1%
Spectateurs des Fenêtres sur cour[s] - échantillonnage								849	141	409	510	92	94	2095	100,0%
Val d'Oise								468	72	188	268	48	50	1094	52,2%
Paris								55	12	26	33	8,2	3	137,2	6,5%
reste de l'Île-de-France								53	7	34	57	9	8	168	8,0%
Hauts de France								247	37	84	132	22	31	553	26,4%
National (hors Hauts de France et IdF)								22	13	12	10	3,6	2	62,6	3,0%
UE								4		1	3	1		9	0,4%
indeterminée										64	7	0,2		71,2	3,4%
Nombre total de manifestations publiques sur site								65	35	59	73	63	41	336	100,0%
nb de concerts et spectacles du Festival								25	21	28	26	27	20	147	43,8%
nb de Fenêtres sur cour[s] (FSC)								19	3	8	18	16	12	76	22,6%
nb d'animations des dimanches, "été culturel"								21	11	23	29	20	9	113	33,6%
La fréquentation du monument historique															
nb de visiteurs du Monument historique								57889	27496	33375	55702	58980	54790	288232	48038,67
individuels - tarif plein								28655	13423	12198	18923	19067	16461	108727	18121,17
- tarif familles								2638	1415	836	1708	1823	1426	9846	1641,00
- tarif réduit									3008	2480	5001	6517	6440	23446	3907,67
- bénéficiaires de l'expérience Royaumont									1195	1765	1848	2326	3378	10512	1752,00
- Autres (exos, pass)									3070	4044	6406	7210	6203	26933	4488,83
total individuels								31293	22111	21323	33886	36943	33908	179464	35892,80
en groupe - séminaires/ déjeuners visite									1443	4416	4510	4318	4591	19278	3855,60

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
GLOBAL ROYAUMONT								
- visite libre /guidée		754	969	3434	3445	2594	11196	2239,20
total groupes	7188	2197	5385	7944	7763	7185	37662	6277
groupes jeune public (scolaires et centre de loisirs)	19408	3188	6667	13872	14274	13697	71106	11851,0
dont : - jeunes touchés par ateliers de sensibilisation	7326	1158	2454	5566	6146	6236	28886	4814,33
- adultes touchés par ateliers de sensibilisation	127	20	42	62			251	
Tranche d'âge des visiteurs du monument historique (% , échantillon)	100	100	100	100	100	100	600	100,0%
moins de 18 ans	15,3	0,6	69,3	2	2	2	91,2	15,2%
19-25 ans	3,9	3,1	17,9	4	3	4	35,9	6,0%
26-35 ans	11,8	7,4	1,7	8	11	11	50,9	8,5%
36-45 ans	19,2	16,5	1,7	21	13	12	83,4	13,9%
46-60 ans	24,5	36,7	4,5	33	25	22	145,7	24,3%
+ 60 ans	25,3	35,7	4,9	32	46	49	192,9	32,2%
Origine géographique des visiteurs du monument historique (échantillon)	30435	19061	18914	27480	54564	25129	175583	100,0%
Val d'Oise	8636	5511	5391	8519	32603	7797	68456,8	39,0%
Paris	4729	3027	2454	3298	4128	3076	20711,6	11,8%
reste de l'Île-de-France	6745	5042	4352	6320	7788	6258	36505,4	20,8%
Hauts de France	3690	1806	1819	2473	4359	3404	17551,2	10,0%
National (hors Hauts de France et IdF)	4710	3190	2565	6046	3803	3049	23362,6	13,3%
UE	1925	485	844	550	1096	1026	5925,6	3,4%
Hors UE			1489	275	787	519	3069,8	1,7%
Bibliothèque musicale François-Lang (expositions, evenements particuliers, préludes)	415	720	60	262	0	44928	46385	
visiteurs	295	600	35	210	0		1140	
visiteurs de l'exposition sur les 60 ans de la Fondation						44928	44928	
participants à des actions de sensibilisation	120	120	25	52	0		317	

GLOBAL ROYAUMONT

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
L'activité de séminaires et événements								
Séminaires et événements (<i>clients et internes</i>)								
dont séminaires résidentiels - accueillis	91	44	98	105	121	155	614	24,7%
- opérations internes	237	126	265	276	256	222	1382	55,5%
dont journées d'étude	22	21	35	35	45	31	189	7,6%
dont événementiels - entreprises	31	6	11	33	32	27	140	5,6%
- particuliers	30	15	17	33	29	39	163	6,6%
total	411	212	426	482	483	474	2488	100,0%
nb de participants	16853	6029	7729	7679	12882	14006	65178	10863,00
nb de journées x participants	23978	9633	17017	13892	21269	22567	108356	18059,33
repas servis	30705	13285	21849	27524	28865	32517	154745	25790,83
nuitées	8461	4470	6635	7652	7744	8917	43879	7313,17
Séminaires et événements accueillis (<i>clients</i>)	174	77	166	206	234	285	1142	100,0%
Val d'Oise	30	19	41	47	62	68	267	23,4%
Paris	57	16	54	60	72	67	326	28,5%
reste de l'Île-de-France	50	28	50	69	76	81	354	31,0%
Hauts de France	5	7	13	4	17	26	72	6,3%
National (hors Hauts de France et IdF)	22	7	8	4	7	24	72	6,3%
UE	10			22		15	47	4,1%
Hors UE						4	4	0,4%
Concerts privés	11	5	3	9	5	5	38	6,33
Nombre de participants	1430	200	256			719	2605	
Ateliers d'initiation privés	17		67	327	180	249	840	140
Nombre de participants	391		1910				2301	

GLOBAL ROYAUMONT								2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
La diffusion hors les murs															
1 - Diffusion Hors les Murs (productions déléguées Royaumont)															
nb de concerts et spectacles hors les murs								47	4	18	54	21	19	163	100,0%
Dans le Val d'Oise								7		4	7		4	22	13,5%
Dans le reste de l'Île-de-France								11	2	5	19	17	8	62	38,0%
75								8	2	1	15	15	8	49	30,1%
77												1		1	0,6%
78											1			1	0,6%
91											1			1	0,6%
92								2		3		1		6	3,7%
93								1		1				2	1,2%
94											2			2	1,2%
Dans les Hauts de France										3	8	1	1	13	8,0%
Ailleurs en France								14	2	2	12		5	35	21,5%
UE								14		4	8		1	27	16,6%
Hors UE								1				3		4	2,5%
Type de lieux															
Scène nationale								1			13	2	1	17	10,4%
Scène conventionnée									1	1	3	1		6	3,7%
Festival								9		5	7		4	25	15,3%
Conservatoire								7		4				11	6,7%
Théâtre de Ville								4		2	6			12	7,4%
Théâtre national															
Maison d'opéra								6		2	6	3	2	19	11,7%
CDNC															
Musée								7	2		9	7		25	15,3%
Autres (théâtres privés, églises...)								13	1	4	10	8	12	48	29,4%
nb de spectateurs touchés hors les murs								11043	1528	2325	24452	10652	5905	55905	100,0%
Dans le Val d'Oise								779		404	912		999	3094	5,5%
Dans le reste de l'Île-de-France								3338	528	481	15331	7839	2629	30146	53,9%
75								3248	528	115	14256	6563	2629	27339	48,9%
77												760		760	1,4%
78											379			379	0,7%
91											137			137	0,2%
92								50		296		516		862	1,5%
93								40		70				110	0,2%
94											559			559	1,0%
Dans les Hauts de France										453	2180	320	300	3253	5,8%
Ailleurs en France								4434	1000	607	4610		1686	12337	22,1%
UE								2342		380	1419		291	4432	7,9%
Hors UE								150				2493		2643	4,7%
2 - Diffusion des programmes soutenus par Royaumont															
nb de concerts et spectacles hors les murs								25			2	18	6	51	100,0%
Dans le Val d'Oise								1				1		2	3,9%
Dans le reste de l'Île-de-France								14			1	3	6	24	47,1%
75								14				1	5	20	
77															
78												2		2	
91													1	1	
92															
93											1			1	
94															
Dans les Hauts de France								1				3		4	7,8%
Ailleurs en France								7			1	8		16	31,4%
UE								2				2		4	7,8%
Hors UE												1		1	2,0%
Type de lieux															
Scène nationale								1			1	3		5	9,8%
Scène conventionnée								2						2	3,9%
Festival								1				6		7	13,7%
Conservatoire											1			1	2,0%

GLOBAL ROYAUMONT		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 6 ans	Moyenne/an ou pourcentage
Théâtre de Ville		2				1	1	4	7,8%
Théâtre privé		13						13	25,5%
Théâtre national									
Maison d'opéra		1				4		5	9,8%
CDNC									
Musée						2	4	6	11,8%
Autre		5				2	1	8	15,7%
nb de spectateurs touchés hors les murs		8863			400	4154	3040	16457	100,0%
Dans le Val d'Oise		435				42		477	2,9%
Dans le reste de l'Île-de-France		5415			200	655	3040	9310	56,6%
75		5415				120	2633	8168	49,6%
77									
78						535		535	3,3%
91							407	407	2,5%
92									
93					200			200	1,2%
94									
Dans les Hauts de France		250				596		846	5,1%
Ailleurs en France		2513			200	1970		4683	28,5%
UE		250				495		745	4,5%
Hors UE						396		396	2,4%
Total rayonnement Hors les Murs									
Nb de concerts et spectacles		72	4	18	56	39	25	214	35,67
nb de spectateurs		19906	1528	2325	24852	14806	8945	72362	12060,33

Dépenses directes d'activités culturelles

En milliers d'euros H.T.

SECTEURS											
Voix											
Claviers											
Voix Nouvelles											
Musiques Transculturelles											
Danse											
Activités Bibliothèques François-Lang											
Activités Bibliothèque littéraire											
Incubateur											
Formation à la médiation											
SDH - EHESS											
Rencontres											
Unité Scénique - formation et préparation à la scène											
Sous-total Direction des programmes artistiques (A)											
DHLM numérique et institutionnelle											
Diffusion HLM des programmes											
Unité Scénique - production											
Sous-total Activités hors les murs (B)											
Action territoriale (Service Marina)											
Action territoriale (Ateliers scolaires)											
Sous-total Action territoriale (C)											
Bibliothèque littéraire et archives											
Bibliothèque musicale François-Lang											
Sous-total Patrimoine (D)											
Accueil des publics											
Visites											
Librairie											
Communication											
Sous-total Publics et Communication (E)											
Total Culturel											

Dont											
. Unité scénique (formation, préparation à la scène et diffusion hlm)											
. Bibliothèque musicale François-Lang (Activité et fonctionnement)											
. Bibliothèque Littéraire (Activité et fonctionnement)											

Clôture 2017	Evo. /16	Clôture 2018	Evo. /17	Clôture 2019	Evo. /18	Clôture 2020	Evo. /19	Clôture 2021	Evo. /20	Clôture 2022	Evo. /21	Clôture 2023	Evo. /22	Prév. Clôture 2024	Evo. /23
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------------	----------

SECTEURS																						
																		</				

FONDATION ROYAUMONT
RAPPORT D'ACTIVITES 2024
Annexe 3

Programmation détaillée de l'Incubateur 2024

ROYAUMONT
abbaye & fondation

L'incubateur 2024 en chiffres :

- **14 résidences réalisées**
 - **89 artistes accueillis**
 - **68 jours de présence**
-

Incubateurs - Pôle Création Chorégraphique

Frère de lait

Dates : du 8 au 12 janvier 2024 (5 jours)

Distributions :

Écriture, chorégraphie : **Nosfell**

Regard chorégraphique : **Tatiana Julien**

Musique : **Nosfell & Julien Perraudeau**

Scénographie & lumière : **Yannick Fouassier**

Dessin costumes, illustration : **Ludovic Debeurme**

Création costumes : **Marion Egner**

Collaboration dramaturgique : **Tünde Deak**

Création son : **Nicolas Delbart**

Graphisme, typographie et mise en livre : **Jérémy Barrault**

Pièce pour trois interprètes danseurs-euses, chanteurs-euses, instrumentistes : **Georgia Ives, Julien Ferranti & Nosfell**

Production déléguée bureau Les Indépendances : **Hélène Moulin & Colin Pitra**

Présentation :

Cette pièce part d'un besoin intime de questionner nos modes de transmissions organiques. J'y vois nos corps et nos voix comme les grands et résonnateurs de notre pensée. Elle se déforme dans le jeu d'une littérature orale et défie la mémoire collective. J'imagine un ballet donnant vie à un opéra profane. Nous partirons d'une musique sertie de silences. On entendra la danse avant de la voir. Puis nous avancerons vers des dissonances, pour aller vers de la consonance. Nous tirons le fil d'une mélodie contagieuse qui, en passant d'un interprète à l'autre variera d'enharmones en résolutions sporadiques.

L'instrumentarium sera visible et joué sur scène (pas de bande son). Metallophone / Peaux / Cordes tendues (pincées et frottées). Nous composons sur un mode spécifique, et ferons converger toutes nos intuitions vers des rythmes ternaires. Pour servir l'argument que j'ai en tête, et surtout continuer sur l'idée d'une scénographie à caractère anthropique - voir les deux précédents spectacles - je rêve d'intégrer un ouvrage dans nos déplacements et interactions. Les personnages se construisent sur un mensonge, un trompe l'œil, une diversion. Après ce voyage au Maroc, je reste abasourdi par le fait que je me suis construit en creux de la mythomanie de mon père. J'y vois une fable universelle. Je rêve que nous puissions porter un nouvel « art du trio », conjugué au vocabulaire que nous avons déjà développé sur nos deux précédentes pièces.

Témoignage et bilan artistique :

« Avec mon équipe, nous avons eu le privilège d'être accueillis au sein du programme "Incubateur" de la Fondation Royaumont, entre le 8 et le 12 janvier 2024. Cette semaine de travail a marqué un moment clé dans mon processus de création, réunissant l'ensemble des collaborateurs-trices. Certaines personnes ne se connaissant pas ou peu, le cadre exceptionnel de l'abbaye, la puissance de ses murs, le bien-être constant et les tables mémorables ont contribué à créer une atmosphère propice à la création, renforçant ainsi nos liens. L'accueil, tant sur le plan technique qu'administratif, s'est déroulé de manière fluide, sans manquer de rien matériellement. Les outils mis à notre disposition étaient d'excellente qualité. Le piano du Grand Comble fut pour nous un compagnon chaleureux et essentiel. On pourrait détailler le confort du plancher pour la danse, la température des lieux, l'accès rapide au studio, ainsi que la discrétion et l'attention toute délicate des membres de l'abbaye... C'était la récompense ultime, une exaltation pure, après des mois de travail monastique dans le cloître de mes doutes artistiques. Nous avons pu expérimenter certaines intuitions, nous affranchir d'idées saugrenues mais aussi embrasser et forger celles qui surgissaient spontanément. Échanger quelques mots avec les visiteurs du centre d'art d'Enghien-les-Bains et bénéficier du regard de Samuel Agard et de son équipe ont été des instants plaisants et enrichissants. Par ailleurs, l'accès aux oeuvres de la bibliothèque me semble décisif dans ces phases de recherche où les idées tenaces ont tendance à se cristalliser trop tôt. Avoir la possibilité de lire et découvrir les démarches de nos pairs ou de nos maîtres, ainsi que leur regard singulier sur la danse et la musique, nous renvoie vers de nouvelles perspectives et nous incite parfois à viser plus haut. Étudier en travaillant. Lire utile ou vagabonder. De cette semaine passée tous ensemble, nous avons pu tirer une maquette de 45 minutes, quelques moments d'illumination et bien du plaisir. Cela me donne beaucoup d'énergie pour la suite. J'ajoute que malgré le froid, nous avons pleinement profité du cadre extérieur. Cadeau céleste pour cette enceinte divine. »

Nosfell

Outrenoir

Daniel Fernandez

Résidence du 21 au 25 janvier 2024

Participants : distributions

Daniel Fernandez, chorégraphe

Noémie Langevin, Interprète

Rina Murakami, Interprète

Leonardo Jin Sumita, Interprète

Roberto Fratini Serafide, Conseiller artistique

Pierre Treille, Scénographe

Pablo Carrascosa, Compositeur

Présentation :

Outrenoir est une pièce sombre, mêlant tristesse, ironie, égocentrisme, caprice, rébellion, informel, silence, décalage et obsession. Je décris une société troublée et désorganisée. Je souhaite évoquer l'isolement et l'insécurité. L'art du monochrome s'affranchit des limites de la forme et permet toutes sortes d'expérimentations en termes de textures, surfaces, effets... permettant au spectateur de s'interroger sur sa propre existence.

Outrenoir est une exploration de la couleur noire, de la multiplicité des éléments symboliques, philosophiques et psychanalytiques qui s'y rapportent. Le noir, objet chromatique unique et mystérieux, couleur à la connotation néfaste par excellence, métaphore de nos parts d'ombres et couleur de la mélancolie. La couleur est par essence un terrain transdocumentaire et transdisciplinaire. Le noir est la couleur la plus riche de possible afin de tisser un espace énigmatique, mystérieux avec des récits, photos, images, anecdotes, objets...

J'ai besoin de trouver le feu de la matière. J'ai envie d'explorer une corporalité paradoxale et contradictoire traversant des états émotionnels et sensoriels. Traverser des souvenirs imperceptibles induits par le noir, incitant à l'intériorisation. Avec une mise en scène qui s'assombrira au fur et à mesure, où la faible lumière nous laissera entrevoir les images. Un écran où se débattent et s'enchevêtrent ombres et reflets. C'est une pièce pessimiste : je me sens blessé et menacé par le monde, la réflexion de cette pièce sera le résultat de mon propre traumatisme.

Témoignage et bilan artistique :

« La résidence Incubateur du projet Outrenoir à l'Abbaye de Royaumont nous a permis de nous plonger dans la première étape de recherche du projet. Grâce aux conditions optimales de la résidence, tant sur le plan de l'accueil que sur les aspects techniques, la résidence s'est déployée dans un environnement idéal pour nous consacrer à notre recherche, ouvrant un espace propice à la créativité et à la réflexion. Pour la création du projet Outrenoir j'avais écrit précédemment un manifeste sur la Non- Créativité ; mais pourquoi devrais-je être original ? Pourquoi ne puis-je pas être non original ? La résidence nous a permis d'apprendre et d'approfondir sur la question du processus de création. On a suivi le manifeste et on a procédé à la copie de ressources que précédemment on avait sélectionné afin d'aborder le sujet. Une exploration de la couleur noire, de la multiplicité des éléments symboliques, philosophiques et psychanalytiques qui s'y rapportent. Ce temps de recherche nécessaire et précieux nous a donné l'occasion de trouver et d'aborder de la matière chorégraphique et au même temps de poser les bases du travail. On a travaillé sur quatre parties différentes. Ces quatre parties seront des points d'exploration et d'appui dans une nouvelle étape de travail. »

Daniel Fernández

La Fièvre d'un Dimanche après-midi

Flora Gaudin – Paul Ramage

Résidence du 16 au 20 mars 2024

Distribution :

Chorégraphie : Flora Gaudin - Nicola Vacca
Composition et Réalisation Musicale : Paul Ramage
Danse : Maria Montero, Flora Gaudin - Nicola Vacca
Regard extérieur : Violette Angé
Costumes : Sarah Delattre
Scénographie : André-Noël Gaudin

Présentation :

"Nous deux" une esthétique de la faille, un art de l'échec.

Un duo, deux êtres penchés dans un salon. Ont-ils été amoureux ? Se sont-ils déjà rencontrés ? Ont-ils déjà vécu ensemble, une danse, une nuit, un tronçon de vie ? S'ils s'aiment, c'est dans leur faillibilité. Ils sont là, dans la tentative de se (re)trouver. Et malgré tout ce qu'ils peuvent encore déployer, ils se « ratent ». Devant le suintement du vide, que reste-t-il ? Une musicalité, une sensation, une émotion, bien plus que la suite logique d'une trame narrative. Une chose absurde, morcelée, mais qui saisit par l'affleurement des images que nous reconnaissons. "

Si nous pensons l'échec profondément lié à nos passions, nous souhaitons le sublimer ; nous regarder comme sujets fragmentés, fêlés ; construire dans l'échec et non pas le mettre en scène ; vivre sa beauté tragique ; exposer un collier de « petits » drames et en rire plutôt qu'en pleurer. Deux êtres penchés au plateau, contraints par un système de relations absurdes, tentent de se retrouver dans le souvenir d'une danse partagée il y a longtemps. Mis-es à l'épreuve les danseur-euses et le musicien (logés à la même enseigne) ne peuvent pas tricher. Leurs imperfections sont vécues comme des bouleversements, des obstacles aussi fragilisants que fertiles. Si nous nous intéressons à l'échec, fondamentalement endogène, il nous renvoie aux sentiments de vulnérabilité, de tendresse, de désarroi, de solitude, d'épuisement, d'ironie, d'absurde et d'humour.

Il s'agit pour nous de travailler l'incongru que produit l'écart entre différentes formes d'être ensemble et la profonde difficulté d'y parvenir. L'humain y est désacralisé, les valeurs et les modèles culturels que nous portons aussi. Dans La fièvre d'un dimanche après-midi, deux figures se rencontrent sans savoir faire autrement que de vivre leur fragilité dans des situations et des danses toujours plus précaires. Elles se retrouvent dans de « grandes » tentatives pour entrer en relation où finit par se poser la question du résiduel : que reste-t-il de l'absurdité de nos relations, des fragilités qui les tiennent et des grandes catastrophes qui les construisent ?

Bilan artistique :

Nous avons été accueillis durant 5 jours de résidence dans le Grand Comble.

Etaient présents : Paul Ramage, compositeur, Flora Gaudin et Nicola Vacca, chorégraphes et danseurs, Maria Montero, danseuse et Violette Angé assistante chorégraphique. Cette semaine a été pour nous une première étape de recherche sonore avec le dispositif constitué de 6 magnétocassettes et une platine vinyle. Les objectifs de cette résidence étaient de travailler sur les relations entre les machines à souvenirs hauts parlants (les magnétocassettes et la platine vinyle) et les corps dans l'espace. En amont, nous avons préparé les matériaux

sonores. Nous sommes partis d'un morceau de musique, un tube des années 60', Put your head on my shoulder de Paul Anka et repris notamment par Nancy Sinatra. Nous avons séparé les différents éléments du morceau : la ligne de basse, la batterie, la guitare, les voix et enregistré ces éléments distincts sur les supports cassettes. Ces traces semblent être les restes d'une mélodie oubliée et qui resurgit par bribes. Nous avons composé et pensé la musique à partir de ces éléments. Lors de notre résidence à Royaumont, les danseuses ont dû apprendre la partition sonore pour pouvoir la jouer dans l'espace. A l'épreuve du plateau nous avons ajusté l'écriture musicale. La partition chorégraphique avait été pensée pour accueillir le dispositif sonore, que nous avons poursuivi à Royaumont en dialogue avec les gestes et les déplacements que demande la réalisation musicale. C'est donc lors de cette résidence que nous avons débuté le tissage au plateau entre le chorégraphique et le sonore. Les interprètes, danseuses de formation, jouent des magnétocassettes afin que la partition musicale puisse être entendue. Elles ont dû appréhender le geste musical, comprendre ce geste effecteur/déclencheur. Pour les chorégraphes et compositeurs il a été question d'analyser les rapports de déplacements et d'écriture temporelle des sons. Nous étions attentifs à ce que cela construit aussi dramaturgiquement, au sens qui est produit entre les corps, au regard de la force souterraine du sonore et de toutes ses images évocatrices.

Spinners Game

Emma Terno

Résidence du 19 au 23 août 2024 (5 jours)

Distribution :

Emma Terno, Chorégraphe
Qingqing Teng, Compositrice
Clément Carre, Interprète
Nathan Bourdon, Interprète
Lucie Vaugeois, Interprète
Christophe Lebreton, Regard extérieur

Présentation :

Spinners Game se pose comme un projet chorégraphique, sonore et interactif entre les danseurs, la compositrice et le public. Au travers de cette aventure fictionnelle qui s'inspire de notre société, la compositrice propose des espaces de jeux sonores, où les danseurs activent, ou non, cet espace. Le public, entourant la scène, se trouve également amené à jouer dans cet espace de jeu afin de contribuer à l'avancement de la pièce. Le dispositif interactif, développé par LiSiLoG, est disposé face aux danseurs et au-dessus du plateau. La vidéo capte donc les mouvements, ou l'immobilité des danseurs et du public selon les espaces de jeu créés par la compositrice. Cette résidence à Royaumont nous permettrait de finir la composition chorégraphique et sonore, aussi de travailler sur la pédagogie à proposer au public pour qu'il interagisse avec le dispositif. Sur la semaine, nous pensons découper le travail ainsi : 2 jours de composition chorégraphique et musicale, 2 jours de tests des deux médias dans le dispositif, 2 ou 3 jours d'écriture dramaturgique et d'essais avec le public, accompagnés d'une restitution. Spinners Game a été conçu à l'Abbaye de Royaumont dans le cadre d'Opus#2 en août 2022, et toute l'équipe serait enchantée de pouvoir finir le travail amorcé dans ce lieu inspirant et les conseils de l'équipe artistique nous ont toujours amené vers un travail effectif et pertinent. Les objectifs de cette résidence sont définis par la finalisation de la création, l'échange enrichissant avec l'équipe artistique et une volonté de proposer ce projet en région Île-de-France.

Bilan artistique :

Cette résidence de 5 jours à l'Abbaye nous a permis de travailler avec l'équipe complète. De 15 minutes, nous avons actuellement 40 minutes de pièce grâce aux artistes et leur investissement. Nous sommes très reconnaissants d'avoir été sélectionné et d'avoir l'opportunité de travailler sur une journée entière pour se consacrer uniquement et seulement à l'écriture chorégraphique, musicale et technologique. Les retours d'Hervé mais également de toute l'équipe de Royaumont ont été de très bons conseils et des regards bienveillants.

Du point de vue chorégraphique, cela m'a beaucoup soulagé d'avoir du temps pour travailler sur la matière gestuelle, les indications par rapport à notre concept mais surtout, d'avoir des temps d'échanges autant avec les danseurs qu'avec Qingqing et Christophe. Ce travail collaboratif nous permet d'être plus efficient et essentiel dans notre travail.

Du point de vue musical, nous remercions l'Abbaye de nous avoir fourni l'espace Grand Comble, ce qui nous a permis de disposer d'un système sonore suffisamment stable. Cela a donné aux trois danseurs le temps d'explorer différentes expressions corporelles pour jouer ces "pièges sonores" que nous avons conçus.

Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons remercier l'Abbaye de Royaumont pour sa confiance, son énergie et sa bienveillance ainsi qu'Hervé et Daphnée pour l'organisation, leur gentillesse et leur générosité.

Les Géantes

Antoine Arbeit

Résidence du 21 au 25 octobre 2024 (5 jours)

Distribution :

- **Chorégraphie** : Antoine Arbeit.
- **Interprétation** : Ève Bouchelot et Mathilde Plateau.
- **Scénographie** : Diatom Studios | Dewi Brunet.
- **Lumières** : Florian Laze.
- **Musique** : Séverine Morfin.
- **Costumes** : En cours.
- **Regard extérieur** : Estelle de Montalembert

Présentation :

Mais où sont les géantes ? Le gigantisme est avant tout, dans les mythologies occidentales, une histoire masculine. Tous les récits relatant la présence de personnages gigantesques nous dépeignent des ogres, des titans, des cyclopes. Modèles de force et de violence, ils représentent des êtres primitifs, obstacles à l'harmonie et à la paix, que les dieux et les humains se font une mission de surpasser. Les Géantes souhaitent renverser ce paradigme. Cette pièce souhaite redonner complexité et profondeur à ce personnage imaginaire. Telles les frères titans Épiméthée et Prométhée qui ont façonné le monde du vivant à la demande de Zeus, nos Géantes façonneront leur propre monde sous nos yeux, dans un microcosme fait de papier, de mouvement, de lumière. Impressionnantes, sensibles, fortes, créatrices, elles se confieront et se dévoileront dans une véritable odyssée visuelle dont il reste encore tous les aspects à inventer. Un voyage sensible et poétique. Les Géantes s'envisagent donc comme la traversée poétique de deux personnages. Géantes, tout d'abord parce qu'elles investiront un espace parsemé de structures de papier formant au fur et à mesure du spectacle des paysages divers. Géantes, par le pouvoir qu'elles auront d'agir sur ces structures, qu'elles pourront observer de toute leur hauteur. Elles dessineront ainsi un voyage ludique, sollicitant activement l'imaginaire du public par des jeux de transformation et de changement d'échelle, jouant à devenir, tout à tour, la géante de l'autre. Une relation à la nature et au paysage. Les géantes ont une relation directe à la nature. Engendrées par Gaïa, personnification de la Terre Mère dans la mythologie grecque, leur nom signifie « nées de la Terre ». Dans les légendes plus récentes, les géants habitent les forêts, les montagnes, vivent entourés d'une nature sauvage et imposante. Cette relation à la nature sera pour nous une solide base de travail. Les ambiances sonores, les lumières, et la transformation progressive de la scénographie nous serviront de canevas pour nous plonger dans un univers poétique et contemplatif à travers une multitude de paysages, façonnés par les interactions des deux personnages qui les habitent. Ces Géantes, humaines démesurées, deviendront ainsi comme les guides de notre regard émerveillé.

Bilan artistique :

« L'équipe des Géantes s'est retrouvée à Royaumont pour une résidence de travail autour de la mise en relation de la partition chorégraphique et de la partition musicale.

Cette résidence s'est déroulée sous le signe de la recherche dans cette relation danse/musique afin de faire émerger une partition finale commune.

Au cœur de l'abbaye, le projet s'est précisé, lui offrant des contours plus nets, une direction plus spécifique et plus poétique. Nous remercions l'équipe de Royaumont pour son accueil et nous avoir permis de renforcer ce lien entre la danse et la musique au cœur de notre projet de création les Géantes » Antoine Arbeit

ROYAUMONT
abbaye & fondation

Phénomènes

Julie Gouju

Résidence du 11 au 15 novembre 2024

Distribution :

Chorégraphie et danse : **Julie Gouju**

Musique Beatbox : **Scratchy**

Présentation :

PHÉNOMÈNES est un duo entre la danseuse-chorégraphe Julie Gouju et le musicien-beatboxer Scratchy, motivé par le désir de créer ensemble des « danses sonores » capables de réinterroger le rapport entre le sujet et l'objet, et leur inscription dans un environnement. Il naît de notre rencontre en septembre dernier au Palais de Tokyo, où nous étions invités à

participer au festival Alliance des Corps. L'artiste et curatrice Marinella Senatore nous proposa de créer un dialogue inédit entre nos disciplines. Suite à cette expérience féconde, nous aimerions poursuivre le travail d'écriture amorcé dans cette performance entre nos médiums. Et en particulier : développer la création d'un langage commun, à la fois syntaxique et partitionnel, pour le geste et la voix ; et explorer, davantage, les concepts de « phénomène » et de « matière » qui irriguent nos pratiques musicales et corporelles respectives.

On désigne par « phénomènes naturels » les événements qui se produisent dans la nature sans intervention humaine directe. S'ils peuvent être causés par des forces naturelles telles que les mouvements tectoniques, les éruptions volcaniques, ou les ouragans, ils sont pourtant aujourd'hui étroitement liés aux conséquences des actions humaines sur son environnement. Observer les « phénomènes naturels » de notre époque industrielle nous conduit à chercher de nouvelles façons d'habiter et d'interagir avec les espaces que nous traversons. C'est cette volonté de cohabitation qui nourrit la création. Comment produire un geste en rapport avec son environnement ? Quelles sont les forces internes et externes qui traversent le corps et sont à l'origine du geste et de la voix ? Comment être à leur écoute ? Dans quelle mesure la relation aux éléments tels que l'eau, la terre, le vent, le métal, le bois, le feu permet-elle de tisser un langage commun au corps et à la musique ? Telles sont les questions qui motivent notre travail.

Bilan artistique :

« Ce qui est apparu - Le même et le différent »

Lors de notre première résidence en novembre, à la Fondation Royaumont, nous avons travaillé à transmettre et croiser nos pratiques : la danse d'expression de Julie, la boîte à rythme humaine et le Krump de Scratchy. Cette rencontre a fait émerger des points de similitudes et de différenciation.

1. Retour au rythme, fondement du beatbox et de la danse

Ce qui est apparu c'est l'influence de la musique caraïbéenne dans la pratique du beatbox de Scratchy. Cette pratique s'ancre dans son histoire musicale entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et le Brésil. Les rythmes propres aux différents territoires, qu'il a appris enfant à jouer au tambour se retrouvent dans sa façon de beatboxer. Ils imprègnent son beatbox dans des grooves atypiques jusqu'aux mélodies envoûtantes. Rythmes qui d'ailleurs se traduisent en phonème (Tak pi tak pi tak tak), se transmettent et se chantent oralement, avant d'être frappés au tambour. Lors de notre première résidence, à la fondation Royaumont, Scratchy a transmis à Julie trois rythmes (Ti-bois, Gragé, Gragé Valse) propres à la Guyane Française. Rythmes que nous nous sommes amusés à chanter, à frapper par les pieds et les mains, à

traduire en mouvement, à incorporer dans tout le corps. Ces rythmes sont devenus une base commune pour la danse et la voix.

2. Un rapport similaire et différent au mouvement : la danse comme transformation de soi

À travers la transmission de nos pratiques de danses respectives (la danse contemporaine et le Krump) sont apparus des principes chorégraphiques que chacun aborde singulièrement :

- _ Danser des personnages : les imaginer, les façonner, les incarner par le mouvement
- _ Chercher une forte expressivité du geste, du corps, et du visage
- _ Travailler la danse comme récit de soi, comme vecteur de transformation, permettant de se connecter à soi mais aussi de se débarrasser, se réparer, jusqu'à atteindre une forme de transe, de transcendance, d'élévation.

Dans la technique de nos pratiques se retrouvent :

- Un rapport à l'ancrage, au sol, et notamment au frapper
- Un travail autour de la circulation de l'énergie
- Un usage constant de la respiration

3. Vers une danse sonore

Cette résidence a conforté notre désir de créer une danse sonore. La danse crée ses propres bruits (la respiration, le frapper, le glisser des pieds,...). Dans le krump comme dans la danse contemporaine, naturellement des sons viennent avec le mouvement, lui donnant une force, un élan. Quels sons inventer pour tel mouvement ? Lorsque nous fabriquons un corps, une posture, une façon de marcher, quel son donner à ce corps ? Et lorsque le son accompagne le geste, il n'y a qu'un pas pour qu'un personnage apparaisse... Julie Gouju

Incubateurs - Pôle Création Musicale

ESPACES BLANCS

Résidence Incubateur à l'Abbaye de Royaumont – 26 au 29 janvier 2024

Dates : 26 au 29 janvier 2024

Xavière Fertin, clarinettiste

Louis Siracusa-Schneider, contrebassiste

Timothée Quost, trompettiste

Mathilde Barthélémy, soprano, comédienne, performeuse

Claudia Jane Scroccaro, compositrice

Espaces blancs est une forme sur la cartographie sensible, à mi-chemin entre l'installation plastique et le concert, une forme de théâtre musical souhaitant donner à entendre la relation intime que nous entretenons avec le paysage traversé et les variations qui l'affectent. Faire état de la mue du paysage, sa traversée, sa transformation, sa disparition, qu'elle soit visible ou mémorielle.

La résidence à l'Abbaye de Royaumont dans le cadre de l'Incubateur a été une première étape de recherche musicale, de rencontre entre les interprètes et la compositrice et d'expérimentations.

Introduire la phase de recherche musicale de ce projet à Royaumont était tout à fait cohérent, d'autant plus à cette période dans le calendrier du projet. Le fait de n'avoir pas d'obligation de résultat à cette étape du travail, pas de présentation publique prévue, permet de se concentrer sur l'objet de la résidence sans se concentrer sur une forme présentable immédiatement.

Que cette résidence soit intervenue en premier et à distance des autres résidences nous permet de prendre le recul nécessaire et de définir les axes de travail pour la suite de la création.

Après une période de recherche sur le fond, de réflexion et définition du projet, cette résidence s'est inscrite comme une première phase de rencontre des instruments en présence et de tentatives, par le biais de l'improvisation générative. L'instrumentarium (voix, clarinettes, trompette, contrebasse) est riche, offre un terrain sonore fertile et parfois surprenant.

Cette résidence a permis de préciser la forme en cours de construction, pour la dramaturgie et la composition. L'organisation des chapitres, l'alternance avec l'électronique, avec les voix enregistrées et la place de l'improvisation dans la forme finale se définissent progressivement.

Nous avons particulièrement pu échanger sur la place dévolue à l'improvisation, la composition collective dans Espaces blancs, en équilibre avec la composition de Claudia Jane Scroccaro. La compositrice est particulièrement sensible à notre démarche et à l'écoute des propositions, à la nature même des interprètes. Il apparaît donc naturel d'aller vers une forme qui comprendra en son sein des parties improvisées, qui découleront dans la continuité, sans rupture.

Nous avons pu toutes deux préciser les besoins liés au texte pour la composition. Les matériaux textuels que Mathilde Barthélémy avait apportés, variés dans leur forme, leur langue, ont permis d'explorer des vocalités multiples et d'orienter le travail d'écriture à venir. La manipulation du langage, en improvisation à partir de bribes de textes, dans la lignée de la poésie sonore ou poésie-action a mis en exergue certains types d'écritures intéressants pour la forme en construction.

Des premiers extraits audios issus des témoignages collectés par Mathilde Barthélémy ont également été partagés avec l'équipe, afin de s'imprégner des voix, du sujet, des lieux : il s'agissait en particulier d'une discussion avec un éducateur nature et batelier de Loire en Touraine, évoquant comment le fleuve digère la montagne jusqu'à l'estuaire.

Ces entretiens/collectages vont se poursuivre jusqu'à la fin du printemps dans différents territoires (Région Centre-Val de Loire, estuaire de la Loire / St-Nazaire, Marseille et son agglomération). Quelques entretiens isolés pourront également être réalisés pour entrer en écho avec d'autres conversations (Montreuil, Seine-Maritime).

La compositrice Claudia Jane Scroccaro a pu bénéficier de cours rendez-vous individuels avec les interprètes, afin de relever des techniques instrumentales et vocales particulières qui l'intéressent pour la composition. Après avoir découvert l'ensemble en improvisation, elle avait déterminé des éléments qu'elle souhaitait extraire, refaire, ré-entendre, ou transmettre à un-e autre instrumentiste.

Nous avons pris le temps de refaire des improvisations dirigées avec des intentions claires, avec des contraintes, retrouver des endroits de correspondances de timbres, échanger des techniques instrumentales, trouver des points de rencontre...

L'envie de dégager plusieurs duos dans la composition est apparue assez rapidement. Nous nous attarderons donc sur cet objectif lors de la prochaine résidence aux Moulins de Paillard (72) en mai 2024.

Ces improvisations, acoustiques ou amplifiées, ont également révélé le besoin de travailler plus tôt qu'envisagé avec un ingénieur du son pour l'équilibre de l'ensemble, définir notre implantation et système de diffusion sonore. Plusieurs solutions s'offrent à nous et il nous faut résoudre cette question lors de la résidence prévue à l'automne 2024 au GMEM à Marseille. Cela permettra également d'intervenir assez tôt dans la composition électronique de l'œuvre, pour penser sa relation à la forme générale, et la place du système de diffusion et d'amplification sur scène dans la scénographie.

La suite...

Calendrier de la création :

Résidences

- 26 au 29 Janvier 2024 – Incubateur Abbaye de Royaumont
 - 3 au 7 mai 2024 – Moulins de Paillard, Ponce-sur-le-Loir (72)
 - 21 au 25 octobre 2024 – GMEM, CNCM Marseille
 - Mars 2025 – Athénor, CNCM Saint-Nazaire
 - Avril 2025 – en cours de recherche
 - Mai 2025 – GMEM, CNCM Marseille

Création le 11 mai 2025 à l'Opéra de Marseille dans le cadre des Modulations programmées par le GMEM.

Résidence de construction scénographique au pOlau à Saint-Pierre-des-Corps à l'automne 2024 / à confirmer

Collectages / entretiens enregistrés réalisés de Janvier à Juin 2024

Actions culturelles menées à Saint-Nazaire sur la saison 24-25 avec des scolaires et le conservatoire

EXIT

Dates : 19 au 23 février 2024

Julia Robert, conception, performance, composition [alto augmenté, chant]

Charles Robert, conception, performance, composition, [beat-box, percussions, chant, batterie, Sampler RC-505]

Justine Bachelet, regard extérieur

Clément Vercelletto, regard extérieur

Marion Camy Palou, ingé son

EXIT est un projet mené en duo par Charles et Julia Robert, respectivement frère et sœur. D'abord musical, il s'étend à la performance transdisciplinaire. Dès sa création, le duo EXIT a pour envie de faire de leur musique un concert augmenté par l'assemblage d'images inédites.

EXIT est une musique salvatrice qui tente de mettre en lumière la musique de chaque être. En continuité du son, et au cœur de cette musique qui « fait office de soin », il y a ce qui sort du corps, comme un besoin vital de le mettre en mouvement, toujours plus fort ; ou l'action comme porte de sortie. Dans un intense crescendo, à en croire ne plus pouvoir les arrêter, Julia et Charlie viendront incarner des personnages, additionner, transformer, faire persister, et ce jusqu'à installer une puissance sonore et physique telle que le mental se laissera emporter. EXIT incarnera l'exutoire.

La version performative sur laquelle est venu travailler le duo à l'incubateur sera une pièce mêlant le langage musical et l'écriture de plateau. L'objectif de cette résidence à Royaumont était de travailler particulièrement le langage physique et la présence en mouvement sur le plateau. Julia Robert a donc fait appel à la danseuse Lasseindra Ninja, experte reconnue et pionnière en France sur la scène voguing, pour les aider à travailler sur cette dimension.

Les musiciens, habitués à exprimer leur créativité à travers la musique, ont été encouragés à repousser leurs limites et à découvrir de nouveaux moyens de communication à travers le mouvement. Au début, les musiciens se sont familiarisés avec les bases de la danse, explorant la relation entre le corps, l'espace et le rythme, par des exercices en intérieur, en extérieur, profitant de tous les espaces à leur disposition dans ce lieu d'exception qu'est l'abbaye de Royaumont. Lasseindra a accompagné Charles et Julia dans l'écriture chorégraphique de leur performance, les invitant à développer leur conscience corporelle et leur fluidité de mouvement, les poussant à la faire résonner avec la musique qu'ils créent et interprètent sur scène pour donner une nouvelle dimension à leur performance transdisciplinaire. Concrètement, le duo a pu établir ce que serait le mouvement dans leur performance, après avoir travaillé sur le son, et concevoir leurs déplacements dans l'espace, leur chorégraphie scénique associée à leur performance sonore. Ils ont utilisé leur sens du rythme et de la musicalité pour ajouter une dimension supplémentaire à leur performance, tout en s'immergeant pleinement dans l'expression physique du mouvement. La rencontre avec l'équipe artistique danseuse au même moment a également permis d'enrichir ce travail, convaincant le duo EXIT d'intégrer la part de hasard due à la participation du public à cette rencontre musicale et dansée.

En résumé, la résidence de travail a permis aux musiciens de se transformer en danseurs, de découvrir de nouveaux aspects de leur créativité et de collaborer avec Lasseindra Ninja et l'équipe de danseurs rencontrée sur place pour créer une performance artistique nouvelle, transdisciplinaire comme c'était leur objectif, et inédite. L'espace exceptionnel que sont le Grand Comble et les jardins de l'abbaye ont donné aux artistes un cadre particulièrement inspirant et sécurisant pour tester des formes d'expression inédites pour eux, oser repousser les limites de leur créativité et faire avancer tout un pan de leur travail artistique sur cette performance qui a pris une nouvelle dimension à l'issue de cette résidence.

The Nine Jewelled Deer (2 sessions)

Dates :

Du 9 au 14 mars 2024

Du 26 au 31 octobre 2024

Sivan Eldar, compositrice

Ganavya Doraiswamy, livret, chant

Peter Sellars, metteur en scène

NN, assistant à la mise en scène

Rajna Swaminathan, mrudangam

Séverine Ballon, violoncelliste

Présentation

Nine Jewelled Deer est un opéra en développement créé par la vocaliste et improvisatrice Ganavya Doraiswamy, la compositrice Sivan Eldar et le metteur en scène Peter Sellars.

La création mondiale de l'opéra est prévue au Festival d'Aix-en-Provence en 2025.

Cet opéra en développement explore une nouvelle forme de conte musical. Puisant son inspiration dans trois sources - celle des contes Jātaka avec le poème du Cerf aux neuf couleurs; celle de la vie singulière de la musicienne sud-indienne Seetha Doraiswamy; et enfin celle du premier chapitre du Sûtra de Vimalakīrti, récit séculaire de la littérature bouddhique - cet opéra offre une nouvelle et passionnante variation sur le thème de la quête humaine vers la liberté. Il encourage à porter attention aux murmures offrant refuge – à ces voix libérées de l’emprise du pouvoir, que nous avons apprises à ignorer.

La démarche

Le projet d’opéra *Nine Jewelled Deer*, a débuté en 2022 avec le soutien de la Villa Albertine. La première résidence à Los Angeles (été 2022) a servi de base à ce nouveau projet, dans lequel le thème du rituel joue un rôle central. À cette occasion, les trois artistes se sont réunis pour la première fois, travaillant sur le concept de l’opéra et se concentrant sur le chapitre 1 du Vimalakīrti Sutra : Purification du champ de bouddha.

Depuis leur première résidence à Los Angeles à l’été 2022, Sivan Eldar, Peter Sellars et Ganavya Doraiswamy ont décidé d’organiser leur processus de création selon une série de laboratoires et résidences de recherche, rassemblant plusieurs collaborateurs et collaboratrices artistiques, jusqu’à la création au Festival d’Aix-en-Provence à l’été 2025.

Univers musical

L’opéra est écrit pour deux voix solistes, un ensemble vocal, et un ensemble instrumental et électronique.

La partie chantée, alternant l’anglais et le tamoul, rassemble pour la première fois les voix de deux solistes renommées : Aruna Sairam et Ganavya Doraiswamy, aux côtés d’un ensemble vocal. L’ensemble instrumental est également inédit, il rassemble des musicien·ne·s réputé·e·s dont les univers artistiques proviennent de la musique classique, du jazz et de la musique traditionnelle de l’Inde du sud.

La partie électronique est à la fois le fond sur lequel vient se déployer l’ensemble et l’espace vivant qui tient lieu de contrepoint au jeu des musicien·ne·s et des chanteur·se·s.

La partition marque la première collaboration opératique entre les musiciennes Sivan Eldar et Ganavya Doraiswamy, qui associent pour l’occasion leur poésie, leur savoir-faire en matière de timbre vocal et d’orchestration afin de créer une nouvelle forme de narration musicale. Leur première collaboration, une œuvre chorale pour le chœur Accentus, sera créée en avril 2024.

Mythèmes

Dates : 25 au 29 mars 2024

Eléonore Lemaire, chanteuse
Johanne Saunier, danseuse
Fabien Zocco, artiste plasticien
Arnaud Petit, compositeur
Ghislaine Petit-Volta, harpiste
Maurits Thiel, designer son

Buts de l'incubateur:

- peaufiner les deux premiers tableaux travaillés sur les résidences précédentes
- Commencer à rechercher la structure d'un 3e tableau
- Recherche sur l'augmentation de la harpe et sur la création d'un paysage sonore
- Éprouver en public une « forme conférence » qui serait notre formule de sensibilisation artistique en parallèle du projet

Déroulé de la résidence et rythme de travail

- 8h30 - 9h chauffe physique
- 9h-10h chauffe vocale et travail sur les pièces vocales
- 10h-13h travail de création
- 13-14h30 pause déjeuner
- 14h30 - 19h30 travail de création
- 20h diner
- Soirée débrief de la journée et planification de la journée d'après

Bilan artistique de la résidence

Bilan vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=jxA5q1nOPos>

LA grande nouveauté dans notre travail a été la rencontre avec Maurits Thiel et son matériel son, grâce auxquels nous avons pu définir nos besoins en matériel sonore et commencer à travailler sur cette dernière strate qui nous manquait

- les deux premiers tableaux ont été finalisés
- Le 3e tableau a été quasiment construit en entier, il ne manque plus qu'un léger travail de ré-écriture
- La pièce finale a commencé à être travaillée (alors que nous ne pensions pas en avoir le temps)
- Le dessin des costumes a été ébauché, en résonance avec les besoins des 3 tableaux
- Des expérimentations autour de la harpe augmentée ont été menées, avec la spécialisation des sources sonores et la prise en main du programme électronique construit pour cette œuvre musicale
- Des enregistrements divers (voix, sons, textes, bruits) ont été réalisés, afin de construire l'environnement sonore qui accompagnera une partie de la pièce musicale
- De grandes discussions ont été menées sur la forme, le fond, la place des différents médias en présence, le titre
- La Fenêtre sur Cour(s) du 29 mars a suscité de belles réactions de la part du public, et nous a convaincu de l'intérêt de cette forme Conférence que nous souhaitons proposer en parallèle du spectacle
- Nous avons décidé de ne pas nous arrêter à 3 tableaux, qui ne serait qu'une portion congrue de notre recherche, mais de construire en tout 5 tableaux (qui étaient

notre but au départ), afin de pouvoir vraiment moduler notre offre et proposer une véritable « semi mesure » aux lieux qui nous accueilleront

Je n'ai plus de nom

Dates : 25 au 29 mars 2024

Garth Knox, compositeur
Pierre Baux, comédien
Valentina Vapnarsky, anthropologue
Musiciens de l'itinéraire :
Julie Brunet-Jailly, flûtiste
Lucia Peralta, altiste
Myrtille Hetzel, violoncelliste
Yann Dubost, contrebassiste
David Mengelle, percussionniste

Comme un écho aux anciennes prophéties mayas, leurs descendants actuels, habitants d'un vaste territoire situé entre le Mexique et le Guatemala font face actuellement à une double catastrophe, à la fois écologique et mettant en péril leur culture ancestrale. La construction du « Train Maya » en cours actuellement est au cœur d'une vaste controverse, tant son impact environnemental semble néfaste.

Cette thématique est le point de départ de Je n'ai plus de nom, (Bejlae' mina' an in k'aaba) nouvelle œuvre que le compositeur, improvisateur et interprète Garth Knox écrit pour l'Itinéraire, à partir d'un texte original de la poétesse maya Briceida Cuevas Cob (née en 1969).

Interprète hors pair, improvisateur et compositeur, Garth Knox est une des personnalités les plus singulières de la création musicale actuelle. C'est donc tout naturellement que l'Itinéraire l'a sollicité pour l'écriture d'une nouvelle œuvre de théâtre musical. Créé en 1973 comme un collectif d'interprètes et de compositeurs, l'ensemble reste fidèle à l'esprit de ses origines en associant les musiciens à l'écriture de l'œuvre depuis son point de départ, dans l'esprit d'un travail d'atelier.

Seront associés également à la résidence la chercheuse et anthropologue Valentina Vapnarsky, spécialiste de la culture et de la langue maya, ainsi que le comédien Pierre Baux. Naviguant entre les frontières de la musique improvisée et de la composition, cette

première résidence a pour but d'élaborer le matériau musical qui servira de base à une nouvelle œuvre de théâtre musical, prévue pour la saison 2025-26.

Bilan artistique

La résidence à Royaumont a permis la rencontre de tous les membres de l'équipe artistique : compositeur, comédien, musiciens de l'Itinéraire se sont réunis pour la première fois. Un premier échange artistique qui a permis de poser les bases d'une collaboration fructueuse et créative.

Une part importante du travail initial a été consacrée à l'étude et à la compréhension des textes de l'écrivaine Briceida Cuevas, dont les œuvres constituent la source d'inspiration centrale pour le projet. Les séances de travail ont été marquées par des discussions sur les thèmes abordés dans les textes sélectionnés, avec les particularités inhérentes à cette poétesse bilingue qui écrit chacun de ses textes en langue maya et en espagnol ; ainsi que sur la manière de les interpréter de manière authentique et pertinente.

Une attention particulière a été accordée à la présentation par la spécialiste Valentina Vapnarsky aux participants des spécificités linguistiques et culturelles de la communauté maya contemporaine. D'autre part, une réunion en visioconférence a été organisée pour rencontrer la poétesse, qui habite au Mexique.

Le compositeur Garth Knox a présenté ses premières ébauches du matériau musical aux interprètes lors de séances de travail dédiées. Ces rencontres ont été l'occasion d'explorer les différents éléments musicaux et d'échanger des idées sur l'interprétation. La collaboration entre le compositeur et les interprètes de l'Itinéraire a permis d'enrichir le processus créatif et de donner vie à la musique d'une manière authentique. Les séances d'improvisation jouent un rôle important dans le développement du projet. Elles ont permis aux interprètes d'explorer librement le matériau musical de Garth Knox et de contribuer à son évolution grâce à leurs propres idées et expérimentations. Cette dynamique d'échange et de collaboration a donné lieu à des moments de créativité spontanée et inspirante.

Pendant les séances de travail et au moment de la restitution, du matériel filmé et enregistré a été recueilli afin de réaliser un teaser, en vue de la diffusion ultérieure du projet ; un avant-goût du projet artistique pour susciter l'intérêt des programmeurs.

Duo Morfin / Ziad

Dates : 11 au 14 avril 2024

Séverine Morfin, altiste, compositrice

Malik Ziad, musicien (mandole, guembri, banjo), compositeur

Note d'intention

Ils se sont connus en improvisant sur des rythmes de transe gnawa en tournée avec le chanteur Piers Faccini. Né à Alger, musicien autodidacte, Malik Ziad se passionne pour les instruments à cordes, et plus particulièrement pour ceux, traditionnels, de son pays : guembri et mandole. Il est imprégné des rythmes Gnawa et de la musique populaire chaâbi.

Dans ce duo, par le biais de l'improvisation, du rapport au son, mais aussi d'une réflexion sur notre rapport au monde et à l'invisible, les deux musiciens s'allient comme s'ils se connaissaient depuis un temps ancien. L'alto, que l'on trouve aussi dans la musique chaâbi, est ici résolument contemporain, mais se connecte naturellement aux autres cordes, créant un instrumentarium totalement inédit, tout comme son répertoire.

Pistes de recherche dans le cadre d'une résidence

L'héritage et la symbolique Gnawa

Les instruments sont toujours chargés de symboles, selon leur utilisation, leur rôle social, et l'histoire de leur musique. Gnawa désigne un genre musical ainsi que les membres d'origine d'Afrique subsaharienne, descendants d'esclaves, rassemblés dans des confréries musulmanes mystiques dans lesquelles la transe joue un rôle très important.

Le rituel Gnawa est dirigé par des maîtres musiciens (maâlem), des joueurs d'instruments (luth à trois cordes guembri, crotales de fer gargabu, tambour tbal), des voyantes-thérapeutes (chouwafate), des médiums et de simples adeptes. Ils pratiquent ensemble un rite

thérapeutique appelé lila.

Comment composer avec cet héritage musical et spirituel ? Comment aborder la forme concert avec un instrument qui, au départ, ne peut être joué que par des Maalêm?

Quel est aujourd'hui notre rapport à ce genre de rituel, comment résonne-t-il ? Et dans cette ancienne abbaye?

L'exploration des timbres

La résidence sera l'occasion pour les musiciens-compositeurs-improvisateurs de tester et d'explorer les possibilités du guembri et du mandole, en acoustique, en desacorda, en mode préparé, mais aussi en version augmentée avec effets, avec l'alto acoustique ou augmenté.

Partir de l'instrument pour explorer ses étendues, ses modes de jeu, les interactions et écritures nouvelles qui sont générées. Partir du son, de la vibration.

Exploration des modes

La musique gnawa et chaâbi apportent d'autres modes que ceux du jazz et de la musique contemporaine. Il y aura un moment de recherche concernant l'endroit de rencontre et d'acculturation musicale. Cette démarche soulève de nombreuses questions, tant musicales que sociales et historiques, donc politiques.

Travail sur les rythmiques

Ces musiques se rejoignent notamment à l'endroit du rythme, de la polyrythmie, du balancement entre ternaire et binaire. Il est ici considéré comme un socle commun et tiendra une place importante dans la composition de ce nouveau répertoire.

Travail sur la voix

Malik Ziad et Séverine Morfin ont tous les deux l'habitude de mettre en musique des poèmes, en berbère, en français et en anglais. Un temps de travail sera consacré à une recherche de textes, éventuellement d'une mise en musique et d'un travail de chœur.

Exploration de la relation duo + bandes sonores

La résidence serait un moment essentiel et privilégié pour expérimenter la dimension mixte du projet. Dans la continuité du travail de Séverine Morfin et de sa collaboration étroite avec Céline Grangey, il s'agit de questionner comment ces instruments, chargés chacun de leur histoire, de leur symbolique, et héritage musical, se retrouvent à dialoguer avec des bandes sonores.

La bande sonore déplace, introduit le végétal, l'animal, le minéral et la machine. C'est une autre forme de cosmogonie sonore qui se joue.

Exploration de la multidiffusion

Il y a des vrais enjeux de sonorisation, le guembri est particulièrement délicat à sonoriser, avec des basses qui prennent vite l'espace. L'idée est de pouvoir, dans le cadre d'une résidence de recherche et d'exploration, tester certaines modalités de multidiffusion. Avec des enceintes, en intérieur, mais pourquoi pas en extérieur si le lieu le permet. Une réflexion sera portée aussi sur les différentes possibilités de diffusion autre qu'avec des enceintes, comme un acousmonium hertzien.

Écoute et réflexion sur les rencontres entre jazz contemporain et musique traditionnelle

La réflexion sera nourrie d'une écoute des projets de Majid Bekkas par exemple, artiste marocain joueur de guembri, et représentant de la musique gnawa contemporaine, qui fait interagir cette musique avec des musiciens de jazz comme Louis Sclavis ou Joachim Khun (Out of the desert, 2009), Hamid Drake...

Nô man's land

Dates : 20 au 24 mai 2024

Alexandra Grimal, compositrice
Raphaël Trano, metteur en scène
Atsushi Sakai, violoncelliste
Yuko Oshima, percussions, voix
Isabelle Duthoit, vocaliste et clarinettiste
Géraldine Keller, chanteuse
Noémie Ettlin ; danseuse
Namkyung Kim, danseuse

Description du projet :

Le nô est une forme dramatique psalmodiée, chantée, dansée et accompagnée d'un petit orchestre de 3 ou 4 instruments. Créé au XIVème siècle pour apaiser le cœur des humains et leur transmettre le prolongement de la vie, il a pour fonction de chasser les tourments causés par les passions humaines en montrant la douleur et la souffrance dont sont atteints les per-

sonnages qu'il convoque. Créé et interprété par des hommes, le théâtre nô convoque cependant dans une grande partie des œuvres, des personnages féminins. Conservé intact jusqu'à nos jours, le répertoire du nô se constitue à l'époque médiévale japonaise. Les discours sur la féminité véhiculés dans le répertoire traditionnel se font donc le reflet des débats théologiques de l'époque, partagés entre rejet ascétique et fascination esthétique.

En nous appuyant sur les réécritures modernes des nô *Sotoba Komachi*, *Hanjô* et *Aoi no ue* mettant en scène les figures d'une vieille femme, d'une femme folle, et d'une femme démon, nous interrogeons les imaginaires contemporains liés aux féminités, et questionnons le processus d'écriture collective (musique/théâtre/danse).

Objectifs de la résidence et des attentes de développement artistique :

Après plusieurs étapes de travail consacrées d'une part à la composition collective musicale et vocale, d'autre part à la mise en mouvement, l'équipe s'engage dans une phase d'expérimentation collective autour de l'interaction voix, musique, mouvement. La résidence Incubateur aura pour objet :

- Un temps de travail de deux jours autour du Nô traditionnel (structures musicales et liens musique/corps/espace) avec Yuka Toyoshima, flûtiste de Nô.
- Des expérimentations de compositions vocales et d'orchestrations instrumentales en mettant en perspective la musique et la possibilité du mouvement, Le Théâtre de l'Eventail

Résultats :

Les deux jours d'immersion avec Yuka Toyoshima ont permis aux artistes de découvrir de manière approfondie la construction musicale du Nô et d'aborder concrètement, à partir de structures de différentes pièces, les liens musique/corps/espace à l'œuvre dans le Nô.

Ces deux jours d'immersion ont nourri les artistes qui ont ainsi pu, les jours suivants, effectuer des tentatives de compositions vocales et/ou instrumentales, de forme contemporaine, à partir de matières poétiques diverses (Nô traditionnels, Nô modernes).

Cette résidence « Incubateur » a contribué à mettre en place un travail transculturel et interdisciplinaire qui est au centre du processus artistique de la compagnie. Les conditions de travail optimales ont permis aux artistes de s'immerger en profondeur dans la matrice musicale du Nô et de percevoir les enjeux énergétiques et la visée spirituelle et sacrée de cette forme artistique ancestrale. La perception de ces éléments par les artistes qu'a permis cette résidence, est cruciale et fondatrice dans le processus de création du projet qui a pour ambition de toucher à ces enjeux avec nos pratiques d'artistes occidentaux.

ROYAUMONT
abbaye & fondation

FONDATION ROYAUMONT

RAPPORT D'ACTIVITES 2024

Annexe 4

Programmation détaillée des formations 2024

Formations du Pôle Voix & répertoire

7 formations professionnelles en 2024

Initiation à la pratique vocale médiévale

Désormais, la Fondation Royaumont ouvre à tous – et non aux seuls étudiants des CRR d’Île de France, comme c’était le cas auparavant – un programme de formation permettant une première initiation à la pratique du chant dans des répertoires médiévaux : chant profane et solistique, français et italien, des XIIIe et XIVe siècles.

L’encadrement de cette formation sera assuré par le baryton Marc Mauillon, dont l’enregistrement « Songline » à la voix seule, ou encore l’interprétation de pièces de Guillaume de Machaut, ont été couronnés de succès. Marc Mauillon enseigne la pratique de la musique médiévale à l’Université Paris Sorbonne depuis 2018. En parallèle à la formation

musicale et vocale, un travail littéraire d'analyse des poèmes médiévaux sera proposé durant ces six jours de formation.

Dates : Du 29 octobre au 3 novembre 2024

Encadrement :

Marc Mauillon, baryton

Thibault Mihelich, musicologue

Participants : 6 chanteuses

Chani Bauza, Clémence Carry, Claire Lafage, Caroline Michel, Madeleine Treilhou, Séverine Wiot

Ages :

Moins de 29 ans = 2

Plus de 29 ans = 4

Parité

hommes = 0

femmes = 6

Présentations publiques

Fenêtre sur cour(s) le 3 novembre 2024 à Royaumont

Académie Orsay-Royaumont 2023-2024

Le Musée d'Orsay et la Fondation Royaumont se sont associés pour créer une académie dédiée à l'art de la mélodie et du Lied, dont la première édition a lieu lors de la saison 2018-2019. Unique en son genre, elle a pour objectif de faire émerger une nouvelle génération de duos chanteurs(ses) et pianistes tout en créant des ponts entre le monde de la musique et les arts visuels. Chaque année, 4 duos sélectionnés lors d'auditions internationales sont formés lors de quatre sessions à Royaumont, suivies d'un parcours d'histoire de l'art au Musée d'Orsay leur permettant d'établir des liens entre les collections du musée et les œuvres musicales travaillées. De nombreux événements publics ont lieu en parallèle (masterclasses, récitals des maîtres...). À l'issue de la formation, un CD des lauréats est enregistré et une tournée de concerts est programmée en France et à l'étranger. En 2023-2024, la cinquième édition de l'Académie Orsay-Royaumont abordera le répertoire de la mélodie française et du Lied classique et romantique allemand. Les stagiaires seront encadrés par les duos suivants : Véronique Gens et Susan Manoff, Matthew Rose et Brian Zeger, Stéphane Degout et Simon Lepper, Camilla Tilling et Susan Manoff... En parallèle à la formation musicale, un travail litté-

raire d'analyse des poèmes mis en musique, sera proposé par Thibaut Mihelich (professeur agrégé de lettres modernes).

Dates : du 8 au 14 février 2024

Lundi 12 février 2024 : journée d'histoire de l'art au Musée d'Orsay

Jeudi 15 février 2024 : promenades musicales au Musée d'Orsay

Encadrement :

Veronique Gens et Susan Manoff

Dates : du 29 avril au 7 mai 2024

Lundi 29 avril 2024 : journée d'histoire de l'art au Musée d'Orsay

5 au 7 mai 2024 : enregistrement discographique (terminé le 29 septembre 2024)

Encadrement :

Camilla Tilling et Susan Manoff

participants :

Iida Antola soprano et Anni Laukkanen piano

Emma Roberts mezzo-soprano et Emma Cayeux piano

Joël Terrin ténor et Cole Knutson piano

Jeeyoung Lim baryton et Gyeongtaek Lee piano

Ages :

Moins de 29 ans = 3

Plus de 29 ans = 5

Moyenne d'âge = 30 ans

Parité

hommes = 4

femmes = 4

Présentation publique

Présentation publique le dimanche 5 mai 2024 : enregistrement live du CD

Perfectionnement à la pratique vocale médiévale : autour du Co-dex Ivrea

Le Codex Ivrea (Ivrée, dans le Piémont au nord de l'Italie, *Biblioteca Capitolare*, 115) est un des manuscrits les plus importants de l'Ars Nova, copié durant la deuxième moitié du XIVe siècle. Il contient plus de 80 pièces de musique vocale française, parmi lesquelles des motets, rondeaux, ballades, virelais ainsi que des extraits de l'ordinaire de la messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus). Le Codex a été conçu comme un objet destiné à la pratique musicale : il nous est parvenu dans un état très usagé, contenant des annotations sur la modalité, sur les « conjointes » (*musica ficta*) et comportant de nombreuses corrections, qui donnent des indications précieuses sur les difficultés rencontrées par les chanteurs au contact de ce répertoire.

La formation professionnelle de la fondation Royaumont interrogera ce manuscrit à la lumière des pratiques historiques décrites dans les traités médiévaux (notation, solmisation, contrepoint, ornementation), telles qu'elles peuvent être redécouvertes aujourd'hui grâce au concours des *humanités numériques*, en les mettant en regard avec une tradition orale vi-

vante, la musique de l'Inde du Nord, autour de thématiques parallèles : modes de transmissions, répertoires, improvisation, modalité, notes pôles, motifs mélodiques, agilité vocale, ornementation, intonation, rythme et notation.

Dates Du 28 octobre au 2 novembre 2024

Encadrement

David Chappuis chef d'orchestre et de chœur
Chloé Loneiriant, chanteuse, flûtiste

Participants 10 chanteurs et instrumentistes

Kanae Mizobuchi, Guillaume Ribler, Arthur Wilkens, Colin Heller, Camilo Delgado Diaz, Armanance Merle, Emma Curmpton, Zoé Chabert, Maximilien Hondermarck, Sophie Pieraggi

Ages

Moins de 29 ans = 5

Plus de 29 ans : 5

Moyenne d'âge : 28 ans

Parité

Hommes = 5

Femmes = 5

Présentation publique

Fenêtre sur cour(s) le 2 novembre 2024 à Royaumont

Intitulé Atelier mélodie et musique de chambre : Cras-Duparc

La relation entre Henri Duparc et de Jean Cras est celle d'un maître à son élève. Celle d'un compositeur dans la force de l'âge qui bien qu'ayant renoncé à la création musicale pour lui-même guidera son jeune et unique disciple sur les voies artistiques, reconnaissant en lui le « fils de [s]on âme ». En retour, Jean Cras demeura toute sa vie redevable des conseils de son « maître bien aimé ». N'ayant jamais pu se résoudre à choisir entre sa vocation d'officier de marine et sa destinée d'artiste, Cras a laissé une œuvre lyrique et instrumentale nourrie par son expérience de navigateur, tout entière ouverte sur un horizon infini...

L'Atelier Mélodie et musique de chambre Cras-Duparc, proposé par la Fondation Royaumont, coproduit avec la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (BLGF), propose à de jeunes musiciens – chanteurs et instrumentistes – de découvrir les œuvres de ces deux créateurs, guidés par trois grands artistes reconnus pour leurs interprétations du répertoire français des XIXe et XXe siècles. Ces enseignements pratiques seront complétés des apports musicologiques reposant en particulier sur les sources conservées dans le fonds « Jean Cras » de la BLGF.

Coproduction Fondation Royaumont et Bibliothèque La Grange-Fleuret

ROYAUMONT
abbaye & fondation

Dates

Du lundi 8 au samedi 13 juillet 2024, comme suit :

- le lundi 8 juillet 2024 à la Bibliothèque La Grange-Fleuret
- du mardi 9 au samedi 13 juillet 2024 à l'abbaye de Royaumont

Encadrement

Stéphane Degout baryton

Cédric Tiberghien pianiste

Gabriela Elgarista musicologue

Participants 5 duo piano voix

Margaux Pogue* soprano & Joséphine Ambroselli piano

Thaïs Rai-Westphal* soprano & Virgile Roche - piano

Félix Merle* baryton & Flore-Elise Capelier* piano

Michèle Bréant* soprano & Gabriel Durliat* piano

Adrien Fournaison baryton-basse & Natallia Yelisseyeva piano

Ages

Moins de 29 ans = 7

Plus de 29 ans : 3

Moyenne d'âge : 28 ans

Parité

Hommes = 4

Femmes = 6

Présentation publique

Fenêtre sur cour(s) le **13 juillet 2024 à Royaumont**

Atelier « Airs de Cour »

Depuis son émergence dans les dernières décennies du XVIe siècle, sous le règne des derniers Valois jusqu'à sa mutation à la fin du Grand Siècle, l'air de cour constitue l'un des genres emblématiques de la musique française du premier baroque. Il témoigne à la fois d'une pratique domestique autant que d'un art savant. L'Atelier « Air de Cour » proposé par la Fondation Royaumont et encadré par les musiciens du Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre, s'adresse à de jeunes musiciens – chanteurs et instrumentistes – désireux de porter un regard renouvelé sur ce répertoire foisonnant où se croisent musique et poésie. Ils profiteront des sources disponibles dans les fonds de la Bibliothèque musicale François-Lang de Royaumont.

Dates Du mercredi 10 au dimanche 14 juillet 2024

Encadrement

Vincent Dumestre directeur artistique de l'ensemble Le Poème Harmonique

Brice Sailly clavecin, chef de chant
Lucile Boulanger viole de gambe
Romain Bockler baryton
Thomas Leconte musicologue au Centre de musique baroque de Versailles

Participants 10 chanteurs et instrumentistes

Jeanne Bernier soprano / Ariane Le Fournis alto / Gabriel Belkheiri* ténor / Imanol Iraola baryton
Lukas Schneider viole de gambe / Juliette Guichard* viole de gambe / Maylis Moreau* viole de
gambe / Mireia Penalver basse de viole
Yuli Bayeul* luth / Matthieu Franchin clavecin

Ages

Moins de 29 ans = 7
Plus de 29 ans : 3
Moyenne d'âge : 27 ans

Parité

Hommes = 5
Femmes = 5

Présentation publique

Fenêtre sur cour(s) le 14 juillet 2024 à Royaumont

Formation du Pôle Voix & Répertoire et du Pôle Création Musicale

Butterfly room service

L'Académie Voix Nouvelles : expérience collective de création d'opéra

A l'occasion du centenaire de la mort de Giacomo Puccini, est proposé à huit jeunes compositeurs, cinq chanteurs, un pianiste, un assistant à la mise en scène et deux assistants à la scénographie, une réflexion décalée sur la création lyrique aujourd'hui et la manière d'aborder le genre scénique, sous forme d'un atelier collaboratif. Chaque compositeur aura à écrire une des huit scènes d'un livret qui crée l'unité du projet.

Inspiré d'une inversion du fameux opéra Madame Butterfly, il met en jeu trois personnages dont les relations s'intriquent de manière complexe et redistribuent entièrement les codes sociaux et les clichés développés dans le chef d'œuvre de Puccini.

Pour les artistes lyriques, le défi a consisté à apprendre une nouvelle partition rapidement tout en collaborant de manière rapprochée avec les compositeurs.

Les compositeurs de l'Académie Voix Nouvelles ont dû à la fois saisir le moment narratif particulier et concevoir son inscription dans le tout. Tout au long du projet, et dès la phase d'écriture, ils ont été conseillés et suivis dans l'écriture instrumentale, vocale, dramaturgique et dans le traitement du livret par des artistes aguerris dans ces disciplines. L'objectif est ici celui d'une formation complète à l'écriture lyrique et au traitement dramatique.

Chacun participe à l'élaboration, la conception, la réalisation de l'œuvre collective en cours, que ce soit sur le plan compositionnel, interprétatif ou scénique.

Butterfly Room service, tel est son titre, est donc un nouvel ouvrage lyrique né de la contribution artistique de 20 jeunes artistes, dans un respect strict de la parité : 8 compositeurs, 5 chanteurs, 3 scénographes, 1 cheffe assistante, 2 chefs de chant, 1 metteuse en scène, tous.tes en formation.

Grâce à un système de réunions en vidéoconférence se déroulant dès le mois de janvier, le groupe s'est affirmé comme collectif, capable de partager une vision globale et de prendre des décisions.

Le rôle des nombreux tuteurs (Bernhard Lang, Sivan Eldar, Francesco Filidei pour la composition, Antoine Gindt pour la mise en scène, Elise Capdenat pour la scénographie, Yoan Héreau, Raquel Camarinha pour l'apprentissage vocal....) s'est donc canalisé sur l'accompagnement au plus des artistes lors du processus de création, sans pour autant se substituer à eux. Le résultat de haute tenue artistique, doit beaucoup à la qualité de celui-ci.

Dates Du 15 au 19 juillet 2024

Encadrement

Yoan Héreau chef de chant, directeur musical

Raquel Camarinha coach vocal

Antoine Gindt metteur en scène, livret

Participants 8 stagiaires (5 chanteurs, 2 pianistes, 1 assistante à la mise en scène)

Sakura (une femme d'affaire japonaise) - Maud Bessard-Morandas & Lila Dufy sopranos

Takura (le mari de Sakura) – Julien Ségol baryton-basse

Paruparo (un jeune employé du room service) Gabriel-Ange Brusson & Guillaume Ribler* contre-ténors

Robin Le Bervet & Takako Nishikawa* pianistes chefs de chant

Joséphine Kirch mise en scène

Ages

Moins de 29 ans : 2

Plus de 29 ans : 6

Moyenne d'âge : 28 ans

Parité

Hommes = 4

Femmes = 4

Présentation publique

Fenêtre sur cour(s) le 19 juillet 2024 à Royaumont

8 Compositeurs (7 pays représentés)

Pablo Andres, Spain

Natalia Laguens, Spain

Bengisu Önder, Turkey

Xilang Deng, China

Manuella Guera, Italy

Sylvain Devaux, France

Fran Barajas, Columbia

Fernando Strasnoy, Argentina

Ensemble: Ensemble Linea, conductor Jean-Philippe Wurtz

Captation : <https://youtu.be/4EdnfrSRxhc?feature=shared>

Académie de musiques transculturelles

En partenariat avec le musée du Quai Branly - Jacques Chirac

L'Académie de musiques transculturelles accueille quant à elle dix musiciens, dans un respect strict de la parité hommes-femmes.

Ces artistes, venus d'horizons musicaux éloignés, ont été initié.e.s à la musique indonésienne et aux techniques du gamelan par deux musiciens exceptionnels : Fabrizio Cassol et Gabriel Laufer.

Ils ont alors appris à dialoguer ensemble, par le dépassement des langages et techniques qui ont formé leur identité musicale propre.

Le pari a été ici de permettre à tout musicien, y compris non percussionniste, d'entrer de manière active dans le processus, et de créer une forme globale.

La formation intègre la dimension de recherche, via le partenariat avec le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, qui comprend une exploration de la réserve d'instruments du musée en compagnie de l'équipe de conservation et restauration. La forme nouvelle issue de ce travail a été présentée au public de Royaumont lors d'une « Fenêtre sur cour ».

Dates : du 18 au 23 août 2024

10 musiciens.nes sélectionné.e.s (6 pays représentés : Chili, France, Belgique, Portugal, Turquie, Italie)

Joanna Goodale, piano

Joao Gato, saxophone

Manon Letort, clarinette

Marco Luparia, percussions

Colin Heller, Nyckelharpa, violon baryton, viole d'amour, mandoline, mandole

Marin de Nattes, percussions

Pierre-Antoine Savoyat, trompette

Vicente Atra, percussions

Vigdis Elst, violon, chant

Vincent Gailly accordéon

2 encadrants : le percussionniste Gabriel Laufer (France/Iran) et le saxophoniste Fabio Cassol (Espagne), 6 jours d'Académie

1 concert public à Royaumont (Fenêtre sur cour[s])

Formations du Pôle Création Chorégraphique

Campus-danse#2

Campus-danse#2 - Thématique 2024 : « LA MUSIQUE DE LA DANSE, jouer des partitions chorégraphiques et musicales, extérieures et intérieures, du répertoire à la création »

Dates : du 1er au 20 juillet 2024 et du 16 au 19 septembre 2024

Être artiste chorégraphique, c'est avoir le goût d'apprendre à questionner sa propre pratique en danse, de cultiver son art de la lecture des œuvres, d'ouvrir le dialogue entre les arts, d'inventer les lieux et modes de rencontres avec le public, de penser un vivre et travailler ensemble, d'entrer dans l'exercice de reconnaissance, la mise en partage des compétences et de la créativité ; c'est le goût de l'invention d'espaces intermédiaires d'hospitalité et de collaboration propices à la rencontre et au partage.

« Campus-danse » est un nouveau programme proposé par le Pôle Création chorégraphique de Royaumont, dans l’alternance entre temps de formation, de recherche, de création, mis en place durant l’année 2023 autour du travail d’Herve Robbe.

En 2024, il s’est adressé à douze artistes du champ chorégraphique (danseurs, danseuses & jeunes chorégraphes), qui ont travaillé pendant quatre semaines aux côtés de Thomas Lebrun, accompagné d’Anne Emmanuelle Deroo, interprète et assistante.

L’ensemble du programme a permis de travailler à partir de plusieurs pièces du répertoire de Thomas Lebrun et de certains de ses processus de création, axés sur la musicalité, la transmission et l’appropriation.

... de bon augure (2020), Milles et une danses (pour 2021) (2021), ainsi que le nouveau projet 1998 (2024) ont permis de créer les conditions d’un partage créatif traversant l’écriture d’origine, la déformant, la réinventant...

Extérieure ou intérieure, la musicalité, comme l’espace des jeux a ondulé du dedans au dehors, de partitions rythmiques à l’écoute tenue, du global au détail.

Une performance nouvelle et éphémère a pu être créée in situ dans un format « Fenêtre sur cour(s), puis le 21 septembre dans le cadre du Festival, en partage avec les danseurs du Centre chorégraphique national de Tours, qui sont venus proposer d’autres extraits de pièces du répertoire du chorégraphe.

Formateurs de Campus-danse#2 :

- **Hervé Robbe** (directeur du PCC de la Fondation Royaumont, chorégraphe)
- **Thomas Lebrun**, Chorégraphe et Directeur du CCN de Tours
- **Anne-Emmanuelle Deroo**, Interprète et Assistante chorégraphique

Stagiaires : 12 interprètes :

Aure Barbier, Polonie Blanchard, Charles Noyerie, Constance Pidoux, Adèle Diridolou, Capucine Beaudot, Etienne Sarti, Noémie Langevin, Bilal Alami Badissi, Marion Dechanteloup, Elena Lecoq et Thaïs Robin.

Moyenne d’âge : 24 ans

Présentation publique :

Fenêtre sur cour(s) le 18 juillet 2024 à 18h / 63 spectateurs

Le 21 septembre à 17h30 dans le cadre du Festival de Royaumont / 120 spectateurs.

Conclusion Campus-danse#2 :

Belle et dernière édition sous ma direction artistique et pédagogique que cette formation / laboratoire : Campus-Danse#2. Les douze jeunes artistes chorégraphiques ont pu traverser et questionner le riche répertoire du chorégraphe Thomas Lebrun assisté d'une fidèle interprète Anne Emmanuelle Deroo. Le parcours chorégraphique qu'il ont conçu ensemble, intitulé « Juste pour aujourd'hui », était d'une très belle qualité artistique et a encore une fois révélé et réinventé les espaces de l'abbaye. De belles rencontres qui révèlent ses quatre semaines intenses de partage et de travail et confirment une insertion professionnelle prometteuse.

ROYAUMONT
abbaye & fondation

FONDATION ROYAUMONT

RAPPORT D'ACTIVITES 2024

Annexe 5

Programmation détaillée du festival 2024
Dossier de presse

La Fondation Royaumont fête en 2024 le 60e anniversaire de sa naissance

Le triomphe du Temps

Royaumont a toujours été précurseur. C'est ce qui m'a marqué lorsque j'arrivai à la Fondation comme directeur culturel en 1977. Juste après la disparition de son Président-fondateur Henry Goüin.

Le triomphe du temps : **Henry et Isabel Goüin constituent la Fondation en 1964 en lui offrant leur abbaye**, propriété familiale pendant 59 ans, et lui assignent la noble mission d'y accueillir artistes et intellectuels. Une Fondation reconnue d'utilité publique, la première en France dédiée à la culture, qui est depuis 60 ans au service de l'intérêt général.

C'est dès 1936 qu'accompagné par François Lang, le couple Goüin organise les premiers concerts publics dans le réfectoire des moines de l'abbaye. Ils y installent l'année suivante un foyer destiné à accueillir des artistes en résidence. Ils inventent sans le savoir le **modèle des Centres culturels de rencontre** formalisé en 1973 par Jacques Rigaud et Jean Salusse... Nous sommes 23 Centres en France aujourd'hui, 11 dans le reste de l'Europe.

Investiguer des domaines inexplorés

Sa liberté d'action, son indépendance, ont continuellement engagé les dirigeants successifs de la Fondation à investiguer des domaines inexplorés et à répondre à des nécessités mal prises en compte. Dès ses premières saisons de concert, Royaumont s'est attaché à **révéler des œuvres oubliées des salles de concert**. Notamment dans le répertoire ancien. Retournons-nous encore : les futurs acteurs du nouveau roman se sont réunis à l'abbaye dès le début des années cinquante. La jeune Fondation investit le champ des **sciences humaines**, jouant ainsi un rôle décisif dans le dialogue entre les sciences dures et les sciences molles.

Les outils offerts par les sciences sociales ont ensuite aidé la Fondation à prendre mesure de son territoire en mal d'identité : un vaste programme de recherches ethnologiques a occupé 10 ans de la vie de Royaumont. Puis est apparu que celles-ci pourraient enrichir les recherches artistiques menées par la Fondation. L'insertion de ses bibliothèques dans son projet a contribué à ce dialogue fécond entre art et science : la **Bibliothèque littéraire** réanimée par son centre de poésie créé en 1984, la **Bibliothèque musicale François-Lang** acquise en 2007,

puis l'adossement en 2016 de la magnifique **Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret** à Paris.

Au début des années 80, il m'est apparu que **l'enseignement du chant** ne produisait plus de chanteurs de bon niveau en France. Que du côté du répertoire, on ne se trouvait qu'aux prémices du renouveau de l'interprétation de la **musique baroque** et que les **musiques du Moyen Âge** étaient tout simplement un continent oublié, à peine enseigné, à l'écart de la recherche. Quant à la **création musicale**... Grandes étaient les réticences des compositeurs à écrire des œuvres pour la voix.

Tous ces constats ont fondé le nouveau projet de la Fondation. Et bien qu'il n'ait cessé d'évoluer au fil des ans pour s'adapter en permanence à l'évolution des besoins de la communauté artistique, en s'engageant même dans des voies inattendues mais prometteuses, ces orientations originelles sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et élargies à d'autres disciplines. Comme la **danse** qui a fait son entrée à Royaumont en 1995 lorsque Susan Buirge en quête de nouveaux espaces pour la transmission de la danse constatait que la composition chorégraphique n'était pas enseignée...

Le Festival : des propositions artistiques inédites

Du 7 septembre au 6 octobre se déroulera le Festival. Il offrira cette année une programmation assez exceptionnelle, qui convoquera « **grands anciens** » et **artistes de la nouvelle génération** autour de propositions artistiques inédites.

Le retour de **Jocelyn Mienniel** associé au poète et traducteur **Olivier Cadiot**, un des acteurs majeurs du Centre de Poésie & Traductions que j'avais créé en 1984 avec Bernard Noël, offriront une relecture étonnante du chef d'œuvre de Gustav Mahler, *Le Chant de la Terre*. L'opéra *Madame Butterfly* de Puccini sera quant à lui revisité par huit jeunes compositeurs.

Les chanteurs des **Cris de Paris**, accueillis en résidence de 2010 à 2012, deviendront danseurs sous la houlette de **François Chaignaud** et **Geoffroy Jourdain** dans une nouvelle version de *Tumulus*, spectacle « incubé » à Royaumont : le ton sera donné dès le week-end d'ouverture !

Nous fêterons également le retour de **Vincent Dumestre** et du **Poème Harmonique**, qui avaient marqué les esprits en concevant lors de leur

résidence à Royaumont en 2003 un *Bourgeois gentilhomme* qui connut ensuite une carrière phénoménale.

Philippe Herreweghe fréquenta régulièrement Royaumont dans les années 80 avec La Chapelle Royale : il y revient cette année, pour la première fois avec **l'Orchestre des Champs-Élysées**, pour nous offrir la première version de la *8e symphonie* d'Anton Bruckner, un monument du répertoire symphonique.

La danse investira les différents espaces de l'abbaye avec une déambulation conçue par **Thomas Lebrun**, tandis que les jeunes chorégraphes **Chloé Zamboni**, **Alexis Jestin** et **Leïla Ka** jalonneront les week-ends du festival. **Naïssam Jalal**, en résidence à Royaumont, nous offrira le fruit des rencontres faites lors de ses récents voyages en Inde. Porteurs de l'avenir de la Fondation, les tout jeunes ensembles **ApotropaiK**, en résidence depuis 2022, et **Arborescence**, dont ce sera la naissance officielle, dessineront le futur des musiques du Moyen Âge.

Le Triomphe du Temps et de la Désillusion ?

La conclusion de ce festival hors normes sera apportée par les **Arts florissants** dirigés par **William Christie**, qui enseigna à Royaumont dès 1980, y révélant avec **René Jacobs** la première génération de chanteurs spécialisés dans le répertoire baroque ! Associant lauréats du « Jardin des Voix » et de la Fondation Royaumont, William Christie et Georg-Friedrich Haendel célébreront avec nous *Le Triomphe du Temps et de la Désillusion*. Un beau sujet de méditation, au moment où je

m'apprêterai à transmettre la charge qui m'a été confiée pendant de si longues et belles années.

J'espère de tout cœur **vous retrouver une dernière fois à l'occasion de cette édition du soixantenaire de la Fondation Royaumont**, ma passion.

Francis Maréchal
Directeur général

Contact média

agence La Bande

Arnaud Labory

06 22 53 05 98 | alabory@
agencelabande.com

Anaïs Hervé

06 13 66 06 67 | aherve@
agencelabande.com

Sommaire

Les spectacles et concerts → 4

Informations pratiques → 26

L'hôtellerie & la Table → 27

Ils soutiennent Royaumont → 28

Samedi 7 septembre

Chanter la terre entière

Une Japonaise dans un hôtel, lointaine cousine de Cio-Cio-San, la « Madame Butterfly » de Puccini, des musiciens d'origine asiatique participant à la relecture du *Chant de la Terre* de Mahler par le compositeur Jocelyn Mienniel et le poète Olivier Cadiot... L'Asie et l'Europe résonnent, autant que le passé et le présent, dans les deux créations exceptionnelles d'ouverture du Festival.

15h30

rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

17h

musique | inédit | salle des charpentes

Butterfly Room Service

Opéra collaboratif en trois actes et huit scènes de l'Académie Voix Nouvelles

Livret original : **Antoine Gindt**, en collaboration avec **Cecilia Franco**

Musique de

Pablo Andrés* (Espagne, 1995), **Fran Barajas*** (Colombie, 1995), **Xinglan Deng*** (Chine, 2000), **Sylvain Devaux*** (Sénégal, 1988), **Manuela Guerra*** (Italie, 1996), **Natalia Laguens*** (Brésil, 1993), **Bengisu Onder*** (Turquie, 1995), **Fernando Strasnoy*** (Argentine, 1990)

Jean-Philippe Wurtz direction musicale

Joséphine Kirch* mise en scène

Cecilia Franco assistance à la mise en scène

Héloïse Bertrand-Oléari*, **Robin Le Bervet *** chefs de chant

Antoine Seigneur-Guerrini régie de scène

Fanny Brouste costumes

Xavi Ambrois*, **Alix Capossela***, **Martin Huot*** scénographie - École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Avec

Maud Bessard-Morandas*, **Lila Dufy*** sopranos : Sakura (une femme d'affaire japonaise)

Guillaume Ribler*, **Gabriel-Ange Brusson*** contre-ténors :

Paruparo (un jeune employé du room service)

Julien Ségol* basse : Takao (le mari de Sakura)

Ensemble Linea

Keiko Murakami flûtes ; **Andrea Nagy** clarinettes ; **Deepa Goonetilleke** cor ; **Ernst Spickerelle** violon ; **Johannes Burghoff** violoncelle ; **Giani Caserotto** guitare électrique ; **Hélène Souza Estevez** accordéon ; **Keyvan Chemirani** percussions
Jean-Philippe Wurtz direction

Les tuteurs de l'Académie Voix Nouvelles

Yoan Héreau chef de chant, directeur musical

Raquel Camarinha coach vocal

Elise Capdenat scénographe

Bernhard Lang (Autriche, 1957) compositeur

Sivan Eldar (Israël, 1985) compositrice

Francesco Filidei (Italie, 1973) compositeur

* lauréats 2024 de l'Académie Voix Nouvelles

L'opéra est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le centenaire de la mort de Giacomo Puccini, l'auteur de *La Bohème* et de *Tosca* (1858 - 1924), est l'occasion de revenir sur son histoire mais aussi de préparer son avenir. Huit jeunes compositrices et compositeurs du monde entier ont été invités à écrire ensemble un nouvel opéra, inspiré du légendaire *Madame Butterfly* de 1904, librement réactualisé et inversé par le metteur en scène Antoine Gindt. C'est la première fois que l'Académie Voix Nouvelles, longue séance de composition estivale qui lance de jeunes talents depuis plus de 30 ans, se risque sur le terrain lyrique. C'est peut-être même la première fois qu'un opéra est écrit ainsi, à 16 mains. 22 même, si l'on compte celles des prestigieux compositeurs chargés d'encadrer cette nouvelle génération : le sexagénaire autrichien Bernhard Lang, auteur du provocateur *I Hate Mozart* en 2006, le quinquagénaire italien Francesco Filidei, très remarqué lors de la création de *L'Inondation* en 2019 à l'Opéra-Comique, la trentenaire israélienne Sivan Eldar, qui a signé en 2022 *Like flesh* pour l'Opéra de Lille ! Au-delà de l'écriture collective, chacune ou chacun concevant sa scène, tout dans ce *Butterfly room service* est novateur : la volonté de s'éloigner des stéréotypes de genre de l'opéra classique, mais aussi l'envie d'impliquer le public dans une scénographie mobile tout en échappant au « toujours plus » de certaines productions. Pour les interprètes, eux aussi à l'aube d'une carrière prometteuse, le défi est de taille : apprendre leur rôle au fur et à mesure qu'arrivent les partitions, comme cela se faisait déjà à l'époque de Vivaldi, et apporter leurs idées autant que leur corps à la réalisation de l'œuvre. Le résultat n'a rien d'incertain : par la modernité de ses mélodies autant que par l'esprit nouveau qui l'animera, cette première mondiale dessinera de nouvelles voies...

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal de l'Académie Voix Nouvelles.

Durée : 1h30 | Tarif : B

Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, du Groupe ADP, de la Fondation Orange, de la Fondation Société Générale, de la SACEM, d'Art Mentor Foundation Lucerne, de Christine Jolivet Erlih, de Michèle Gagliano, de l'Association des Amis de Royaumont. Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet. En partenariat avec l'ENSAD - Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Mécène stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, soutient ses projets de création artistique, l'émergence et l'accompagnement de ses artistes ainsi que le renforcement de la coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France. Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

Christine Jolivet Erlih et Michèle Gagliano soutiennent les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes

compositeurs.

Avec le soutien des Amis de Royaumont.

Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 51 ans, au projet de la Fondation. En 2024, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation culturelle du monument.

La Fondation Royaumont est membre du réseau Ulysses. Cofinancé par le programme Europe créative de l'Union européenne.

Membres du réseau Ulysses : Fran Barajas, Natalia Laguens

20h

musique | inédit | ruines de l'église abbatiale

Le Chant de la Terre – Pour Mahler

Joce Mienniel, Olivier Cadiot

Joce Mienniel direction artistique, composition, flûtes, guimbardes, électronique - artiste en résidence à Royaumont (2020 - 2024)

Olivier Cadiot texte, récitant

Johanna Vargas soprano - artiste en résidence à Royaumont (2021 - 2024)

Shao-Huan Hung sheng

Yaping Wang yangqin

Roberto Negro piano, piano préparé, célesta, synthétiseur monophonique

Simon Drappier contrebasse, synthétiseur basse monophonique

Sylvain Lemêtre percussions, bols, métaux, gongs

Hélène Maréchaux violon

Cécile Roubin violon

Oriane Pocard Kiény alto

Justine Metral violoncelle

Le chœur, composé de 50 enfants :

Chœur d'enfants de l'école Paul Eluard de Persan, cheffe de chœur **Emmanuelle Gal**

La Chanterie du CRC de Persan, cheffe de chœur **Marie-**

Christine Laviron

Patrick Laviron coordination

Fiona Monbet direction

Céline Grangey réalisation sonore

Avec la collaboration d'**Anna Stoll Knecht**, musicologue, chercheuse associée à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret.

En présence de **Marina Mahler**, présidente de la Mahler Foundation

Parfois, la terre console. En 1907, au moment où il traversait de terribles épreuves (la mort de sa fille Maria, son éviction de l'opéra de Vienne et le diagnostic d'une maladie cardiaque...), Gustav Mahler a trouvé refuge dans une anthologie de poèmes chinois, notamment de Li Bai, qui vantaient la beauté de la nature. Au bord du lac de Dobbiaco, petite ville du nord-est de l'Italie surplombée par les parois à pic des Dolomites, il s'en est inspiré pour écrire son *Lied von der Erde*, suite de six Lieder où s'entrechoquent la nostalgie et l'ivresse, la révolte et les regrets, l'admiration du vivant et la prémonition de sa disparition.

Parfois, la terre souffre. Plus d'un siècle plus tard, deux artistes adaptent ce *Chant de la Terre*.

Le premier est le flûtiste et compositeur Joce Mienniel, électron libre de la nouvelle scène jazz, issu du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec un Premier Prix, vivement intéressé par les musiques asiatiques, comme l'avait révélé son spectacle d'entrée en résidence à Royaumont, *Circles* (variations sur cinq tableaux de Fabienne Verdier). Le second, Olivier Cadiot, est l'un des plus grands poètes français contemporains. Par-delà la traduction de poésie, qui l'avait tant occupé lors de son long séjour à l'abbaye dans les années 80, il propose une réflexion personnelle sur les sources d'inspiration du compositeur viennois. Ce nouveau texte, *Pour Mahler*, paraît aux éditions P.O.L. en septembre. L'œuvre qui naît de leur rencontre entrelace donc poèmes et chants. Autour d'eux se pressent une soprano très expressive, un joueur de sheng (l'orgue à bouche chinois) et une joueuse de yangqin (la cithare à cordes frappées), un quatuor à cordes et un chœur de 50 enfants. Le spectacle est chansigné : un interprète traduit les paroles en langue des signes. Donnée à l'abbaye à l'heure où se concluent les Jeux Paralympiques de Paris 2024, porteuse comme eux de valeurs aussi capitales que le partage et l'égalité, cette relecture du chef d'œuvre testamentaire de Mahler l'ancre dans le temps présent. Le lien si fragile qui unit l'homme au reste du vivant, son regard sur les paysages qu'il a connus et qui disparaissent du fait du changement climatique, ainsi que l'espoir fou d'une réconciliation avec son environnement, tout cela résonne encore dans le poignant thème de l'Adieu, sommet de lyrisme contemplatif qui s'achève par le célèbre « La terre bien-aimée / Refleurit au printemps et reverdit / Partout et toujours une lumière bleutée à l'horizon / Toujours, toujours, toujours... »

En présence de Marina Mahler, présidente de la Mahler Foundation»

Durée : 1h15 | tarif : B

Production : Fondation Royaumont.

Coproduction : Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Compagnie Drugstore Malone.

Avec le soutien de la Fondation Camargo, du Groupe ADP, de la SACEM.

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, la Mahler Foundation.

« Olympiade culturelle département du Val d'Oise », L'ART DU COLLECTIF

L'ART DU COLLECTIF bénéficie du soutien du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques – Paris 2024, du ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France), de la Préfecture du Val d'Oise et du Département du Val d'Oise.

Avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Île-de-France. Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle création musicale de la Fondation.

La Compagnie Drugstore Malone bénéficie de l'aide au conventionnement par la DRAC Ile-de-France.

Naïssam Jalal

*« L'abbaye de
Royaumont est à mes
yeux le plus doux et
paisible lieu de création
où j'ai été accueillie
jusqu'à présent. Tout y
est fait pour qu'on n'ait
rien d'autre à penser
que créer, inventer,
chercher, travailler,
rêver. C'est un lieu où
je me sens infiniment
bien. »*

Dimanche 8 septembre

Troublantes absences

Que reste-t-il des chants d'Anna-Magdalena Bach dans l'œuvre de son célèbre mari ? Et qu'est-ce qui demeure des gestes des constructeurs de tumultus dans les danses d'aujourd'hui ? Geoffroy Jourdain, la troupe des Cris de Paris et les chorégraphes Chloé Zamboni et François Chaignaud invoquent les fantômes qui les hantent...

11h30

danse | réfectoire des convers

Magdaléna

Une chorégraphie de Chloé Zamboni

Chloé Zamboni* chorégraphie, en étroite collaboration avec **Marie Viennot**

Marie Viennot, Chloé Zamboni interprétation

Arthur Vonfelt composition musicale

Thibault Fack création lumière et régie générale

Joachim Maudet assistant chorégraphique

Pauline Bigot regard extérieur

*lauréate du Laboratoire-chorégraphie#2 (2022)

Qui est « Magdaléna » ? Est-ce Anna-Magdalena Bach, la deuxième femme du compositeur du *Clavier bien tempéré*, qui a vécu à ses côtés 29 ans et lui a donné 13 enfants ? Anna-Magdalena était soprano. Elle chantait à la cour du prince d'Anhalt-Köthen lorsqu'elle a rencontré Jean-Sébastien mais a dû renoncer à cette activité lorsqu'elle l'a suivi à Leipzig, où les femmes n'avaient pas le droit de se faire entendre. A-t-elle secrètement contribué à certaines des œuvres de son époux ? C'est ce que demandait la chorégraphe Chloé Zamboni en écoutant en boucle les *Variations Goldberg*... Chaque nouvelle audition du chef d'œuvre labyrinthique lui procurait de nouvelles visions. Elle les a réunies dans un duo chorégraphique fascinant qui questionne la présence de l'autre autant que son absence. Les mouvements sont sobres. Le minimalisme est ici poussé à son paroxysme : la scène n'est habillée que d'un tapis blanc,

d'une bougie et des compositions originales de Vonfelt – jeune musicien issu de la sphère électronique et encensé par Les Inrockuptibles – qui a choisi ici de jouer sur un synthétiseur Moog, rappelant alternativement l'orgue et le clavecin, les instruments de prédilection de Bach. Le cercle est bouclé, l'épure complète. Rien ne distrait de l'enquête sensorielle en cours : qui est secrètement l'autre ? Comment vivre avec (ou sans) elle ou lui ? Son corps est-il un prolongement du nôtre ? Vêtues de noir pour que chaque mouvement se détache, pour que la chair s'éclaire, les deux danseuses distribuent furtivement des indices, à gestes comptés. Le spectateur est pris à témoin. Sait-il lui-même qui il est pour l'autre ? Et qui est Magdaléna ?

Durée : 45 minutes | tarif : B

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Production : La Ronde.

Coproduction : Le CCNO-Maud le Pladec, Le Théâtre Francine Vasse-Les laboratoires Vivants de Nantes.

Soutiens : Danse Dense, Le Laboratoire chorégraphique Reims / Micadanses Paris / Le CND Pantin / HONOLULU Nantes / SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS Nantes / La Coopérative Chorégraphique de Caen / Les Laboratoires d'Aubervilliers.

Chloé Zamboni est chorégraphe accompagnée par Danse Dense en 2023.

Chloé Zamboni est accompagnée par le Bureau de production AOZA dans le cadre du dispositif Lуска, pour la saison 2023-2024.

14h

16h30

danse et musique | inédit | réfectoire des moines

In absentia

Une création de François Chaignaud et Geoffroy Jourdain dans le cadre du Festival d'Automne 2024

François Chaignaud, Geoffroy Jourdain conception

François Chaignaud chorégraphie

Geoffroy Jourdain direction musicale

Simon Bailly, Mario Barrantes-Espinoza, Florence Gengoul, Myriam Jarmache, Evann Loget-Raymond, Marie Picaut, Alan Picol, Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon, Maryfé Singy, Ryan Veillet, Aure Wachter, Daniel Wendler interprétation

Romain Brau costumes

Anthony Merlaud lumières

Anthony Merlaud ou Marinette Buchy régie générale et lumière

Aude Besnard, Camille Frachet, Alban Moraud, Jean-Louis Waffart régie son

Alejandra Garcia ou Cara Ben Assayag régie costumes

Après *t u m u l u s*, François Chaignaud et Geoffroy Jourdain poursuivent leur exploration des chants funéraires de la Renaissance, en plaçant le public au centre de l'expérience. Dans cette proximité, les moindres signes – souffles, sueur,

mouvements – deviennent matières sensorielles où le céleste et le terrestre s'entrelacent.

Pour *In absentia*, le danseur et chorégraphe François Chaignaud et le musicien Geoffroy Jourdain se sont plongés au cœur du répertoire vocal de la Renaissance avec un groupe de 13 interprètes issus du chant et de la danse. Au fil d'ateliers de pratique commune, leur communauté chantante et dansante s'est immergée dans ces partitions sacrées célébrant l'absence, l'au-delà, les présences disparues. Prolongeant le travail entamé avec *t u m u l u s*, ils placent cette fois l'accent sur l'intrication du corps des interprètes avec le public, dans une expérience au plus près du souffle : un vertige de voix, de murmures et de rythmes transportant l'assistance à l'intérieur du son, là où s'invente la résonance de la polyphonie – la construction de l'harmonie du singulier au pluriel. Le mouvement ininterrompu des corps rejoint la vibration des cordes vocales, façonnant une forme sensible – cortège funéraire ou rituel mortuaire tout autant que concert spirituel ou performance minimaliste. La distinction entre pratique chorégraphique et musicale se défait pour laisser place à une cérémonie tissant le geste, le souffle et le son – de son émergence imperceptible à son déploiement polyphonique.

Durée : 40 minutes | tarif : A

La Fondation Royaumont et le Festival d'Automne à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès, de la Fondation La Fondation Royaumont et le Festival d'Automne à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Les Cries de Paris sont subventionnés par le Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et la Ville de Paris. Ils en résidence à Points communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise, et Artistes associés au Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay

In absentia est une pièce imaginée à partir de *t u m u l u s*, créée le 2 mai 2022 à Bonlieu scène nationale Annecy.

Production et co-production de *t u m u l u s* :

Production déléguée : Mandorle productions en association avec Les Cries de Paris

Coproductions : Bonlieu scène nationale, La Villette, Paris – Initiatives d'Artistes, Wiener Festwochen (AUT), Kunstenfestivaldesarts (BE), Théâtre Vidy-Lausanne (CH), Points Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, TANDEM Scène nationale, Berliner Festspiele (DE), Théâtre Auditorium Poitiers, Malraux. scène nationale Chambéry Savoie, l'Opéra de Dijon, la Maison de la Danse à Lyon, la Scène nationale d'Orléans, la maison delaculture de Bourges / Scène Nationale, Le Manège, scène nationale - Reims, La Cité musicale-Metz, la Ménagerie de Verre, le Théâtre Molière > Sète, scène nationale archipel de Thau, le Théâtre de Cornouaille, le Ballet national de Marseille – CCN, Scène Nationale du Sud-Aquitain, Festival d'Automne à Paris, Festival d'Avignon.

Ce projet a bénéficié d'une aide exceptionnelle à la production de la DGCA.

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Ce spectacle est soutenu par "PEPS" Plateforme Européenne de

Production Scénique Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne dans le cadre du programme Européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020.

Soutiens : Jeune Théâtre National, MC93 - maison de la culture de Seine-Saint-Denis, L'échangeur CDCN Hauts-de-France, la Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise, CND Centre national de la Danse – accueil en résidence, Le Regard du Cygne, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, soutien en résidence de création de la vie brève - Théâtre de l'Aquarium.

Construction du décor Ateliers de la maison delaculture Bourges/ Scène nationale.

Fusalp accompagne la réalisation des costumes.

Festival d' Automne

Leïla Ka

*« La Fondation
Royaumont soutient,
accueille, encourage
des artistes et leurs
créations. Je suis très
chanceuse de faire partie
de ceux qu'elle aide.
Dans ce lieu magnifique,
classé, plein de poésie,
on s'invente des
histoires et on en raconte
librement. »*

Samedi 14 septembre

Fêtes baroques

Suivons Vincent Dumestre, l'un des artisans les plus actifs et inventifs du renouveau baroque, dans sa célébration du Grand Siècle, celui de Louis XIV, dont le mariage avec l'Infante d'Espagne a été d'un faste incomparable, mais aussi celui de l'air de cour, poétique prédécesseur de l'opéra à la française...

15h30

rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

17h

musique | inédit | du cloître au palais abbatial

Airs de cour aux marches du palais

Fruit d'une formation avec Vincent Dumestre

Lauréats de la formation "Airs de Cour", encadrés par **Vincent Dumestre**, **Brice Saily**, **Romain Bockler** et **Lucile Boulanger** : **Jeanne Bernier** soprano; **Ariane Le Fournis** alto; **Gabriel Belkheiri** ténor; **Imanol Iraola** baryton; **Jonathan Zehnder** luth ; **Yuli Bayeul** luth ; **Juliette Guichard** viole ; **Maylis Moreau** viole ; **Mireira Penalver** viole ; **Lukas Schneider** viole ; **Matthieu Franchin** clavecin

Tandis que le madrigal se développe en Italie et en Angleterre, la France invente l'air de cour. Le royaume de Charles IX puis d'Henri III résonne encore des vers de la Pléiade. Pierre de Ronsard, « prince des poètes et poète des princes », est encore vivant lorsque le nom de ce nouveau genre musical apparaît pour la première fois, en 1571, dans un recueil composé par le luthiste Adrian Le Roy. L'air de cour s'appuie en effet sur une poésie renouvelée, intensément galante, naturellement déliée, qui prend ses modèles

dans l'antiquité et chez les grands rénovateurs italiens (Dante, Pétrarque, Boccace...). L'essentiel est alors l'intelligibilité du texte porté par la musique. Au Grand Siècle, les airs de cour de compositeurs tels que Pierre Guédron, Antoine Boesset, Étienne Moulinié, Michel Lambert ou Sébastien Le Camus se diffusent rapidement dans les salons et les cercles lettrés. Représentant par excellence d'une pratique domestique, l'air de cour franchira néanmoins la scène en accompagnant la création du genre de la tragédie lyrique par Lully à l'Académie royale de musique. Aux côtés des grandes œuvres dramatiques ou de la cantate, l'air de cour forme ainsi un des répertoires majeurs de la musique baroque française profane, foisonnant et touchant à la fois. Parmi les artisans les plus actifs et inventifs du renouveau baroque, le luthiste et chef d'orchestre français Vincent Dumestre s'est imposé avec son ensemble, le Poème Harmonique, comme un spécialiste du genre. En 2004, ils avaient créé à l'abbaye un *Bourgeois gentilhomme* qui avait connu une carrière phénoménale, suivi plus tard d'un *Cadmus et Hermione* du même Jean-Baptiste Lully, avec toujours Benjamin Lazar à la mise en scène. Pendant l'été 2024, ils y reviennent pour initier une troupe de jeunes musiciennes et musiciens aux secrets de cette poétique musicale. Ensemble, ils emmènent le public dans une promenade à travers les merveilles de l'air de cour. Musiciens et spectateurs passent au sens propre comme au sens figuré d'un monument à l'autre, puisque le parcours s'arrête sur les marches du palais abbatial de Royaumont, d'ordinaire inaccessible aux visiteurs. Cet élégant pavillon dessiné par Louis Le Masson sous le règne de Louis XVI n'appartient en effet pas à la Fondation mais à son voisin. Choisir de mettre ses pas dans ceux de ces musiciens, c'est donc s'offrir deux découvertes d'un coup...

Durée : 1h15 | tarif : B

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet
Avec le soutien de la Fondation Louis Le Masson et François Masson – Académie des beaux-arts

Avec le soutien de la Fondation Orange.

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), le Centre National de la Musique, la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen, et est en partenariat avec le projet Démos - Philharmonie de Paris. Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé.

Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie notamment du soutien de la CAF.

20h

musique | réfectoire des moines

Les noces royales de Louis XIV

Le Poème Harmonique

Chœur et Orchestre **Le Poème Harmonique**

Vincent Dumestre direction artistique

Orchestre

Fiona-Émilie Poupard, Louise Ayrton, Camille Aubret, Sandrine Dupé premiers violons

Sophie Iwamura, Rozarta Luka seconds violons

Maialen Loth, Pierre Vallet altos

Lucas Peres, Alice Trocellier violes de gambes

François Gallon, Pauline Buet violoncelle

Simon Guidicelli contrebasse

Elsa Franck, Renata Porciuncula Duarte hautbois, flûtes

Isaure Lavergne, Jérémie Papasergio basson, flûtes

Sylvain Fabre percussions

Benoît Tainturier, Adrien Mabire cornets

Sara Agueda Martin harpe

Victorien Disse théorbe

Elisabeth Geiger clavecin, orgue

Chœur

Jean-Sébastien Beauvais chef de chœur

Isabelle Savigny, Eugénie De Padirac, Giulia Sampieri, Marie

Picaud, Laura Holm sopranos

Cécile Madelin, Clémence Faber, Madeleine Bazola-Minori,

Cyrille Lerouge, Axelle Verner altos

Léo Reymann, Lisandro Pelegrina, Ivar Hervieu, Matthias Deau

ténors

Lucas Bacro, Vlad Crosman barytons

Roland Ten Weges, Julie Neyer, David Robbe basses

Solistes

Ana Quintans soprano

NN mezzo-soprano

David Tricou haute-contre,

Serge Goubioud ténor

NN baryton

Le 9 juin 1660, Louis XIV épouse Marie-Thérèse, Infante d'Espagne, dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. L'événement n'a rien d'intime. C'est même l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de France. 15 000 personnes – courtisans, gens d'armes ou d'Eglise, domestiques... – ont pris la route pour accompagner le jeune Roi Soleil vers le lieu de ce mariage qui devait enfin clore les querelles qui opposaient les deux royaumes depuis l'époque de Charles Quint et François Ier. Plusieurs compositeurs avaient fait le voyage, ainsi que de nombreux chroniqueurs de la vie de la cour. On sait pourtant peu de choses à propos de ce qui a été précisément joué à l'église. Peu importe ! Le luthiste et chef d'orchestre Vincent Dumestre, qui connaît le XVIIe siècle comme s'il y avait vécu, restitue aisément le grandiose de festivités qui durèrent en réalité plusieurs mois. Le temps de ce concert, tout le sud de l'Europe semble

être de la fête. La France, bien sûr, représentée en premier lieu par Jean-Baptiste Lully, dont les *Sonneries pour les trompettes du Roi* clairoignent la magnificence de l'instant, et les moins célèbres André de Rosiers, Nicolas Métru et Jean Veillot. L'hymne de ce dernier, un *O filii e filiae* empli de jubilation, mérite pourtant d'échapper à jamais à l'oubli. Entre ensuite l'Italie, avec, en souvenir de Salomone Rossi, disparu 30 ans auparavant, une *Sinfonia* majestueuse et mélancolique, puis un éclatant *Magnificat* de Francesco Cavalli, œuvre solaire qui donne toute la mesure du chœur que dirige Jean-Sébastien Beauvais. L'Espagne ferme la marche avec un extrait du premier opéra entièrement chanté en espagnol, signe d'un art alors en pleine florescence. Si vous regrettez de n'avoir pu assister au mariage, les 23 musiciens et 24 choristes du Poème Harmonique vous donnent une occasion de vous glisser, pendant une heure exquise, dans la peau d'un proche de la famille royale.

Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687) : *Sonneries pour les trompettes du Roy*; *Entrée pour la Maison de France*, *Les Espagnols*, *Les Basques*; *Motet pour la Paix* *Jubilat deo*, LWV 77

Jean Veillot (1600 – 1662) : *Hymne O filii e filiae*

Salomone Rossi (1570 – 1630) : *Sinfonia grave*

Francesco Cavalli (1602 – 1676) : *Magnificat*; « *Lasciate mi morire* », extrait de *Xerse*

André de Rosiers (actif 1634 – 1672) : *Après une si longue guerre*

Nicolas Métru (1600/1605 – 1663) : *Ô France*

Juan Hidalgo (1614 – 1685) : « *Dos zagalas venian* », extrait de *Celos aun del aire matan*

Concert dédié à la mémoire de Christophe Decaie

Durée : 1h20 (avec entracte) | tarif : A

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet

Avec le soutien de la Fondation Orange.

Avec le soutien de la Fondation Louis Le Masson et François Masson – Académie des beaux-arts.

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), le Centre National de la Musique, la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen, et est en partenariat avec le projet Démos - Philharmonie de Paris.

Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé.

Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie notamment du soutien de la CAF.

Les *Noces Royales de Louis XIV* sont disponibles sur un CD publié par Château de Versailles Spectacles (CVS066).

Jocelyn Mienniel

« J'ai passé beaucoup de temps dans cette abbaye, un peu isolé du monde pour réfléchir à ma musique et cerner qui j'étais, et si, au début, je me sentais comme invité dans ces espaces, dans ces jardins ou dans ce cloître, j'ai très vite eu envie d'inviter d'autres artistes à me rejoindre parce que je me suis senti chez moi. »

Dimanche 15 septembre

De la ligne mélodique à la matière symphonique

Dans la Vienne de la fin du XIXe siècle, tous les amateurs de musique, y compris le grand symphoniste Anton Bruckner, connaissaient et chérissaient les maîtres du Lied germanique. Stéphane Degout rappelle ces liens en ajoutant à son récital Fauré des Lieder de Brahms et Schumann, avant que la titanesque *Huitième Symphonie* du compositeur autrichien ne soit jouée par l'orchestre des Champs-Élysées.

11h30**musique | exclusif | salle des charpentes**

Récital Stéphane Degout et Alain Planès

Rêvons, c'est l'heure ! Mélodies de Fauré, Brahms, Schumann...

Stéphane Degout baryton
Alain Planès piano

La mélodie française aura accompagné Gabriel Fauré toute sa vie. La première œuvre qu'il a écrite, à l'âge de 16 ans, était une mise en musique d'un poème de Victor Hugo et, à 76 ans, il adaptait encore un recueil, signé d'un jeune écrivain mort au combat en 1914, dès les premiers mois de la guerre, Jean de La Ville de Mirmont. C'est là, dans ce rapport quasiment amoureux à une poignée de mots soigneusement choisis, que bat le cœur d'une œuvre parfois mal comprise. Parce qu'il est l'un des derniers grands maîtres des formes légères, l'auteur de thèmes aussi populaires que *La Pavane* (1887) ou *La Sicilienne* (1893), Gabriel Fauré n'est pas toujours traité comme le géant de la modernité qu'il a été. Sa clarté est parfois prise pour de l'indigence, sa simplicité pour de la facilité. Grossière erreur ! Son art est au contraire d'une richesse rare, plein d'un feu crépitant sous le vernis de l'élégance

et de la retenue. C'est cette plénitude des sens qu'illustrent Stéphane Degout et Alain Planès sur leur nouvel album en duo, enregistré à Royaumont et publié par Harmonia Mundi en mai dernier. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, « Artiste lyrique de l'année » à deux reprises aux Victoires de la musique classique, le plus charismatique des barytons français est très attaché à la mélodie française, qu'il a étudiée à l'abbaye auprès de Ruben Lifschitz. Il la défend sur les scènes les plus diverses, renouvelant sans cesse son répertoire, avec le concours de son pianiste et complice, Alain Planès. Ensemble, ils engagent la puissance d'évocation des mélodies de Fauré, comme dans ses compositions sur les textes de la poétesse Renée de Brimont, où le musicologue Denis Herlin, auteur des notes de pochette du disque, s'amuse à relever les allusions à l'univers aquatique, « notamment avec ces ronds concentriques dans la deuxième mélodie [*Reflets dans l'eau*] qui, au moyen de triolets dans la partie de piano, rident la surface de l'étang avant de s'estomper ». Ils mettent également le compositeur en présence de deux de ses contemporains, Ernest Chausson et Henri Duparc, et de modèles germanophones, Johannes Brahms et Robert Schumann. La mélodie et le Lied sont ainsi à nouveau réunis entre les meilleures mains !

Durée : 1h10 | tarif : B

Sélection de mélodies de **Gabriel Fauré** (1845-1924), **Ernest Chausson** (1855-1899) et **Henri Duparc** (1848-1933) et de *Lieder* de **Johannes Brahms** (1833-1897) et **Robert Schumann** (1810-1856)

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet.
Avec le soutien de la Fondation Orange.

14h15**rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang**

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

15h30

musique | réfectoire des moines

Symphonie n°8 d'Anton Bruckner (1887)

Orchestre des Champs-Élysées, dir. Philippe Herreweghe

Orchestre des Champs Élysées
Philippe Herreweghe direction

Assister à l'audition de la monumentale 8e *Symphonie* d'Anton Bruckner constitue toujours un événement marquant. L'émotion est encore rehaussée lorsqu'il s'agit de la version initiale de cette « symphonie des symphonies », telle qu'elle a été définie à sa création. Moins tragique que la version révisée par le compositeur en 1890 (et plus souvent jouée), celle de 1887 possède l'ardeur des œuvres aventureuses et livre la pureté d'une pensée en quête d'absolu. Œuvre odyssée, cette symphonie invite l'auditeur dans un voyage métaphysique marqué par l'enchaînement spectaculaire de l'adagio méditatif à l'impressionnant final qui forme la synthèse d'un tout qui ne laisse pas indifférent. Modeste fils d'un maître d'école de la région de Linz, Anton Bruckner s'était familiarisé avec les œuvres de Beethoven, Haydn, Mozart et Schubert auprès de son père, organiste de l'église du village, puis, après son décès, au monastère de Saint-Florian, où il a passé une partie de sa jeunesse. Longtemps professeur au conservatoire de Vienne, où il a eu Mahler pour élève, il n'a commencé à connaître le succès qu'à l'âge de 57 ans, en 1881, avec sa *Symphonie n° 4* en mi bémol majeur, la plus romantique. Pourtant, les audaces du maître de Saint-Florian le placent, bien au-delà du romantisme, aux côtés de ses jeunes compatriotes les plus intrépides, comme Gustav Mahler et Hugo Wolf, déjà cités, mais aussi Alexander von Zemlinsky ou même Arnold Schönberg. Après un mouvement initial contemplatif et un scherzo inspiré d'une chanson populaire, l'adagio de sa huitième symphonie – le plus long de l'histoire ! – s'élève dans les airs comme une cathédrale sonore. Il n'a d'égal que les dernières mesures de l'œuvre, véritable explosion d'émotions. Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Bruckner, le chef d'orchestre Philippe Herreweghe, qui a régulièrement séjourné à Royaumont à l'époque où il contribuait, avec William Christie et René Jacobs, au « renouveau » de la musique baroque, revient à l'abbaye avec

l'Orchestre des Champs-Élysées. Préparez-vous à vivre une véritable expérience !

Durée : 1h20 | tarif : A

8e *Symphonie* de Bruckner dans sa version originale sur instruments d'époque

I Allegro moderato
II. Scherzo. Allegro moderato. Trio. Langsam
III. Adagio. Feierlich langsam, doch nicht schleppend
IV Finale. Feierlich, nicht schnell

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet
Le Comité Henry Goüin, mécénat collectif d'entreprises, soutient les activités et le fonctionnement de la Bibliothèque musicale François- Lang.
En coproduction avec la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret
Avec le soutien de la Fondation Orange.

Geoffroy Jourdain

« L'histoire des Cris de Paris s'est inventée à Royaumont. Et chaque fois que j'y reviens, je repense à cette joie vibrante de ma première visite, je reforme en secret le même vœu intact de découverte, celui d'y écrire toujours une histoire nouvelle, un autre récit. »

Samedi 21 septembre

Entre le geste et la note

« Entre le geste et la note » est une expression du chorégraphe Thomas Lebrun, l'un des artistes les plus enthousiasmants apparus dans le monde de la danse depuis le début de ce siècle. Tout l'imaginaire de ce grand conciliateur de contraires est contenu dans ces quelques mots, qui sonnent comme des promesses d'ouverture, d'audaces formelles et de musicalité. Entrez dans son univers, la journée lui est dédiée.

15h30

rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

17h

danse | inédit | salles historiques de l'abbaye

Juste pour aujourd'hui...

Une création de Thomas Lebrun dans le cadre de Campus-danse#2

Thomas Lebrun chorégraphie, conception
Anne-Emmanuelle Deroo assistante chorégraphique
Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo interprétation

Lauréats de Campus-danse#2 : **Aure Barbier, Polonie Blanchard, Charles Noyerie, Constance Pidoux, Adèle Diridolou, Capucine Beaudot, Etienne Sarti, Noémie Langevin, Bilal Alami Badissi, Marion Dechanteloup, Elena Lecoq, Thaïs Robin** interprétation

Thomas Lebrun a d'abord appris à enseigner. Pédagogue de formation, le chorégraphe place la transmission au cœur de sa démarche. L'actuel directeur du Centre chorégraphique national de Tours (il occupe ce poste depuis janvier 2012) aime en effet s'entourer de jeunes interprètes,

qu'il accompagne vers une danse exigeante et précise. Après être intervenu au Centre national de la danse de Pantin et de Lyon, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, à Angers ou même à Porto, le voici à l'abbaye. Sa proposition chorégraphique éphémère et inédite invite les spectateurs à voyager dans les espaces de Royaumont, à cheminer entre la transmission et l'appropriation, d'une danse à entendre à une musicalité à voir, d'une écriture spontanée à des partitions étudiées, du répertoire à la création. Elle réunit les danseurs participants au programme Campus-Danse#2, intitulé « La musique de la danse, jouer des partitions chorégraphiques et musicales, extérieures et intérieures, du répertoire à la création ». Ils sont accompagnés par les danseurs du Centre chorégraphique national de Tours, qui proposent divers extraits de répertoire, notamment de la pièce *...de bon augure* créée en 2020 et inspirée par les oiseaux. Une promenade chorégraphique unique, in situ, au cœur de la transmission.

Durée : 1h15 | tarif : B

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès et de l'association des Amis de Royaumont. Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 51 ans, au projet de la Fondation. En 2024, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation culturelle du monument.

20h

danse et musique | inédit | réfectoire des moines

De concert

Une chorégraphie de Thomas Lebrun

Thomas Lebrun chorégraphie, conception
Guilhem Worms baryton-basse
Camille Delaforge piano
Cédric Jullion flûte
Hélène Schmitt violon
Raphaël Cottin, Anne Emmanuelle Deroo, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun interprétation

La musique est présente à chaque tournant de la carrière de Thomas Lebrun. Le chorégraphe venu d'un petit village proche de la frontière belge s'est fait connaître avec des pièces follement excentriques, irrésistiblement burlesques. Mais la première œuvre qu'il a créée au Centre chorégraphique national de Tours, en 2012, était un spectacle intensément grave, inspiré de *La jeune fille et la mort* de Franz Schubert. En 2014, *Lied Ballet*, créé au Cloître des Carmes dans le cadre du Festival d'Avignon, sur des musiques

de Berg, Mahler et Schönberg, confirmait cette autre veine. Dans la continuité de la thématique de *Juste pour aujourd'hui...*, le chorégraphe a souhaité proposer une performance alliant la musique et la danse, privilégiant la rencontre en toute simplicité au cœur de ce que l'on pourrait appeler un concert dansé. Pour cette soirée imaginée spécialement, il a le plaisir d'inviter Hélène Schmitt au violon, Camille Delaforge au piano, Cédric Jullion à la flûte traversière et le baryton-basse Guilhem Worms. Aussi, trois artistes chorégraphiques du Centre chorégraphique national de Tours, Anne-Emmanuelle Deroo, Akiko Kajihara et Raphaël Cottin, seront à ses côtés pour cette soirée de partage unique dans le cadre inspirant du grand réfectoire de l'abbaye. Comme la musique invite à la danse, et comme la danse reçoit la musique, cette performance se jouera de compositions instantanées sur des partitions musicales de différents auteurs, de différentes époques. Elle laissera place à la rencontre immédiate entre l'oreille et le regard, entre la note et le geste, entre l'acteur et le spectateur. Se prêtant au jeu de la rencontre spontanée, chacun s'accordera par cette écoute nécessaire, pour de concert, jouer de ces moments subtils, ludiques, vivifiants, ou pour laisser place aux surprises.

Durée : 1h | tarif : A

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.
Production : Centre chorégraphique national de Tours
Le CCNT est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L'Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours.

Dimanche 22 septembre

Portrait d'une génération

La danse ne reste jamais immobile, elle change à chaque instant. Lors du Festival 2023, le chorégraphe et directeur artistique Hervé Robbe présentait Leïla Ka comme le « nouveau visage de la danse contemporaine ». Elle incarne encore cette excitante actualité avec sa première pièce de groupe, un doux brûlot écrit au féminin pluriel, mais ne le fait pas seule. La Fondation met également en lumière un jeune chorégraphe, déjà familier de Royaumont, Alexis Jestin.

11h30

danse et musique | inédit | salle des charpentes

Rédemption

Une création d'Alexis Jestin et Jamil Attar

Alexis Jestin *, **Jamil Attar *** chorégraphie
Irad Mazhria, **Vera Gorbacheva** assistants chorégraphiques
Jamil Attar interprétation
Jamil Attar, **Dilemma** création musicale
Samson Milcent création lumière
Valentin Guerchet création costumes

Labo Muso - Yoann Omnes photos et vidéos

* lauréats Opus#1 (2021)

Ici, l'interprète est aussi chef d'orchestre. Il danse, naturellement, mais, dans un bouillonnement incessant, joue également de la batterie et stoppe, relance ou module la diffusion de musique. C'est Jamil Attar – applaudi à Royaumont lors de la reprise d'*Inori* de Karlheinz Stockhausen – qui endosse ce costume taillé sur mesure pour lui par le chorégraphe Alexis Jestin. Tout en apprenant la danse, Jamil a en effet étudié la batterie au conservatoire de Lyon. Il s'est même mis plus tard au piano, en autodidacte. Il avait donc mille choses à dire au producteur de musiques électroniques Dilemma lorsque Alexis Jestin les a mis en contact pour son projet précédent, *Dog eat dog, I loved to hate you*, également donné à Royaumont. Si *Dog eat dog* lorgnait vers les musiques latines, *Rédemption* est tout entier tendu vers des

formes plus synthétiques, comme le nu-jazz, heureux mariage du jazz et des technologies d'aujourd'hui, et la drum & bass, explosive exploration des basses fréquences. Cette bande-son crépitante est la base d'un spectacle tout à la fois minimal (un homme, seul, sous les lumières magnétiques de Samson Milcent) et ambitieux. Le chorégraphe évoque en effet notre capacité à nous réinventer. Nourri par les écrits d'André-Frédéric Hoyaux, un chercheur en géographie humaine et sociale basé à Bordeaux, Alexis Jestin s'empare du mot « poïesis », le terme grec à l'origine du vocable français « poésie » mais dont les racines tirent vers les notions de « création » ou, plus globalement, de « faire ». Vu sous cet angle, chaque pas de danse, chaque balancement de bras est un acte poétique, qui fait autant qu'il défait l'être qu'il met en mouvement. Tout se réorganise en lui et autour de lui, sa relation au temps, à l'espace, à l'organicité de son environnement. Dans une bourrasque de sons, de gestes et d'idées, le jeune chorégraphe délivre donc un message optimiste : artistes et spectateurs ne sont au fond que des êtres en pleine évolution, en chemin vers une meilleure version d'eux-mêmes.

Durée : 1h | tarif : B

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.
 Production : Compagnie Underdog
 Coproduction : Fondation Royaumont, Théâtre Wollubilis à Bruxelles, Klap Maison pour la Danse de Marseille et Studio Akimode Valencia en Espagne
 Soutiens : Dilemma Music Studio Bruxelles, Warsaw Dance Departement et Labo Muso

15h30

danse | salles historiques

Maldonne

Une chorégraphie de Leïla Ka

Leïla Ka chorégraphie
Jennifer Dubreuil Houthemann, **Jane Fournier Dumet**, **Leïla Ka**, **Zoé Lakhnati**, **Jade Logmo** interprétation
Jane Fournier Dumet assistante chorégraphique
Laurent Fallot création lumière
Laurent Fallot ou **Clara Coll Bigot** régie lumière
Rodrig De Sa ou **Manon Garnier** régie son

Sur scène, des robes. Toutes sortes de robes : de soirée, de mariée, de chambre, de bal, de tous les jours, à paillettes, longues, bouffantes, ajustées, mal cousues, trop grandes... Avec sa nouvelle création, Leïla Ka sublime sur scène des émotions et des moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies, les femmes croisées au fil des soirées et des années. Sororité, révolte, joies et larmes traversent une écriture chorégraphique percutante. Les robes volent, brillent, craquent,

tournent, traînent ou tombent. Par moments, elles valsent euphoriques, sur un air de Leonard Cohen ; à d'autres instants, en pleurs, elles s'effondrent sur un refrain de Lara Fabian ; à d'autres encore, seules et rebelles, elles exultent au rythme affolé des basses. Musique classique, électro ou variété : un large répertoire musical se télescope. Cette dramaturgie volontairement chaotique, quelque part entre théâtre et danse contemporaine, a en partie été conçue lors d'une résidence à Royaumont. Elle prend la suite d'une trilogie qui comprenait *Pode ser* et *C'est toi qu'on adore*, deux œuvres déjà données à l'abbaye, et ouvre un nouveau chapitre dans le parcours de Leïla Ka. Dans cette première pièce de groupe pour cinq interprètes femmes, la chorégraphe confie en effet au corps de ses co-interprètes des identités qu'elle incarnait jusqu'alors seule. Puisqu'il y a eu *Maldonne*, l'artiste rebat les cartes. Les valeurs féminines sont défendues dans un ballet vif et saisissant. Fidèle à son sens du détail, à son goût du costume, Leïla Ka fait de cette pièce une ode poétique et colorée à la moitié de l'humanité.

Durée : 1h | tarif : B

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS.

Coproductions : La Garance – Scène nationale de Cavaillon ; Théâtre Malakoff – Scène nationale ; Théâtre d'Angoulême – Scène nationale ; Théâtre de Suresnes Jean Vilar – festival Suresnes Cités Danse 2024 ; Centre Chorégraphique National d'Orléans – direction Maud Le Pladec ; Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine – direction Petter Jacobsson dans le cadre de l'Accueil-studio ; Les Quinconces et L'espai – Scène nationale du Mans ; Espaces Pluriels, scène conventionnée d'intérêt national Art et création – Danse, Pau ; La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux/La Rochelle ; La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc ; Fondation Royaumont ; Espace 1789 – Scène conventionnée d'intérêt national Art et création pour la danse de Saint-Ouen.

Soutiens financiers : Le Quatrain – équipement culturel de Clisson Sèvre et Maine Agglo, Ville de Gouesnou – Centre Henri Queffelec Mécénat : Caisse des Dépôts

Aide à la résidence : Fondation d'entreprise Hermès

Ce spectacle est en tournée avec 104ontheroad.

Leïla Ka est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS à POLE-SUD, centre de développement chorégraphique national de Strasbourg, artiste complice à La Garance, scène nationale de Cavaillon et en résidence longue à L'Espace 1789, scène conventionnée d'intérêt national Art et création pour la danse de Saint-Ouen.

Leïla Ka est accompagnée par le réseau TREMPIN - réseau interrégional Grand Ouest et Paris jusqu'en 2024.

Vincent Dumestre

« Quelle émotion de retrouver la Fondation Royaumont ! C'est aussi pour le Poème Harmonique un anniversaire, celui des 20 ans qui nous séparent de notre grand projet du Bourgeois Gentilhomme en 2004, que nous avons préparé, travaillé, conçu et répété dans ses murs. Ce sont tous les souvenirs émus d'une équipe qui faisait ses premières armes dans le répertoire de l'opéra français, d'artistes – Benjamin Lazar, Cécile Roussat, Julien Lubek... et quelque soixante autres ! – qui s'apprécient toujours, et qui, pour certains, ne se sont jamais séparés. »

Samedi 28 septembre

Voix libres

Une voix et un piano... La formule a produit tant de merveilles par le passé qu'elle semble enfantine, élémentaire. C'est un piège : la simplicité est l'ennemie de la facilité. L'union des cordes vocales et des cordes frappées ne s'opère qu'au terme d'une longue et exigeante recherche personnelle. Réinventer le piano voix, telle est la mission que s'est fixée le duo Lab 51, devenu trio pour *Valeria's album*, avec l'arrivée d'un beat boxer. Les lauréats de l'Académie Orsay-Royaumont suivent un chemin similaire, en quête de la meilleure façon d'interpréter la mélodie et le Lied. Deux voies parallèles mais libres...

15h30**rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang**

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

17h**musique | inédit | grand comble**

Valeria's album

Johanna Vargas, Magdalena Cerezo, Ervin Dos Santo

Johanna Vargas soprano - artiste en résidence à Royaumont (2021-2024)

Magdalena Cerezo piano

avec **Ervin Dos Santos** beatboxer

Manuel Hidalgo Navas compositeur - lauréat de l'Académie Voix Nouvelles 2020

Rémi Le Taillandier réalisateur en informatique musicale et ingénieur son

À Venise, dans le quartier de l'Arsenale, un mur est couvert de graffitis égrenant encore et encore le nom de Valeria. Avec sa calligraphie maladroite mais obstinée, l'inscription ressemble à une déclaration d'amour mais évoque en réalité le décès d'une jeune étudiante vénitienne, victime

de l'attentat du Bataclan à Paris, en novembre 2015. Pour Manuel Hidalgo Navas, « écrire ces graffitis, c'est nommer ce qui est disparu, le répéter sans relâche, vouloir laisser une empreinte dans la mémoire et le vécu collectifs ». Le jeune compositeur, lauréat de la Fondation Royaumont, contribue au souvenir de Valeria avec une pièce inédite de 25 minutes. Scène après scène, variation après variation, son destin prend une dimension universelle. C'est le micro-ensemble LAB51 qui crée cette œuvre à Royaumont. Constitué de la pianiste Magdalena Cerezo et de la soprano Johanna Vargas (actuellement en résidence à la Fondation), il s'est fixé pour mission de dépoussiérer la figure imposée du duo piano-voix. Les deux musiciennes, qui se sont rencontrées à Stuttgart il y a plus de 5 ans, cherchent constamment à dépasser leurs limites. Elles se donnent corps et âme à chaque partition qu'elles relisent, les amenant vers de nouveaux univers sonores, les prolongeant par des gestes théâtraux. Elles entraînent un beat boxer italien dans ce programme centré sur l'absence et la perte des relations filiales. Succès surprise de la pop synthétique du début des années 1980, l'éternellement surprenant *O Superman* de Laurie Anderson est en effet le message d'une mère sur un répondeur téléphonique, tandis que l'*Erkönig* de Schubert narre la chevauchée d'un père pour sauver son fils. Le *Cold Song* d'Henry Purcell rappelle le pouvoir de l'amour - décongeler les cœurs et les âmes - mais le fait froidement. A l'intersection de l'espace et du temps, là où cohabitent l'ère baroque et l'actualité récente, les deux musiciennes frottent l'une contre l'autre les subtilités de l'art lyrique et la force du théâtre d'aujourd'hui et produisent des étincelles.

Ervin Dos Santos (né en 1997) : *Beatbox, improvisation*

Laurie Anderson (née en 1947) : *O Superman*

Henry Purcell (1659-1695) : *The Cold song extrait de King Arthur*

Franz Schubert (1797-1828) : *Erkönig*

Manuel Hidalgo Navas (né en 1998) : *Valeria's album* (création, commande de la Fondation Royaumont avec le soutien de Christine Jolivet Erlih)

Durée : 1h | tarif : B

Avec le soutien du Groupe ADP, de la SACEM, de Christine Jolivet Erlih, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la Fondation Orange. Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet. Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France. Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle *Création musicale* de la Fondation. Christine Jolivet Erlih soutient les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs.

20h

musique | exclusif | réfectoire des convers

Durée : 1h30 (avec entracte) | tarif : B

Concert en partenariat avec le Musée d'Orsay et le label B Records
Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet
Avec le soutien de la Fondation Orange

Nuit de la mélodie et du Lied

Lauréats de l'Académie Orsay- Royaumont

Duos de l'Académie Orsay-Royaumont

Iida Antola soprano et **Anni Laukkanen** piano**Emma Roberts** mezzo-soprano et **Emma Cayeux** piano**Joël Terrin** ténor et **Cole Knuston** piano**Jeeyoung Lim** baryton-basse et **Gyeongtaek Lee** piano

C'est une histoire de transmission de flambeau qui se perpétue : la flamme de la mélodie et du Lied que les plus jeunes reçoivent des mains de Susan Manoff, Stéphane Degout, Simon Lepper ou encore Karine Deshayes. Nés du mariage de la poésie et de la musique dans le cadre intimiste des salons du XIXe siècle et de la Belle Epoque, ces répertoires d'un extrême raffinement font l'objet d'une attention très particulière à Royaumont. Les sopranos Véronique Gens et Camilla Tilling, le baryton Stéphane Degout, le basse Matthew Rose et les pianistes Brian Zeger, Simon Lepper et Susan Manoff ont donc tous trouvé dans leur agenda surchargé le temps de séjourner une semaine à l'abbaye pour partager quelques-uns de leurs secrets avec une nouvelle génération d'artistes. Pour les jeunes lauréats, l'Académie Orsay-Royaumont est un formidable révélateur de talents, un tremplin vers les plus belles scènes, comme dans le cas de Marie-Laure Garnier, passée par l'abbaye juste avant d'être sacrée « Révélation lyrique de l'année » aux Victoires de la musique classique. Cette nouvelle promotion – la cinquième – célèbre ce soir à l'abbaye le lancement de son disque collectif, fraîchement paru chez B-Records. Elle est, elle aussi, appelée aux plus grands rôles : la biographie de ces artistes est déjà constellée de victoires dans des concours internationaux, de rôles sur des scènes prestigieuses et de collaborations avec de glorieux aînés. Venez écouter ces artistes venus de Finlande, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Corée du Sud ou de France, qui se sont imprégnés des collections du musée d'Orsay pour éclairer leurs interprétations. Demain ou après-demain, riches de ce merveilleux bagage, ils finiront d'ouvrir leurs ailes et s'envoleront vers des scènes lointaines, pour revenir certainement à Royaumont, où s'entretient la flamme de ce répertoire rare.

Apotropaïk

« Etre ensemble en résidence à la Fondation nous inscrit dans une continuité, dans une histoire faite du passage d'autres ensembles en résidence. Cela tisse un lien avec des artistes qui ont été pionniers dans leur répertoire, cela crée une filiation. C'est une passerelle dans le temps assez extraordinaire. »

Dimanche 29 septembre

Inspirations sans frontières

Dans son récital, l'organiste Lucile Dollat mêle les époques, sautant de Mozart à une compositrice moderne, à la seule écoute de ses intuitions. La flûtiste Naïssam Jalal, elle, rapproche les continents, avec son exploration de la musique hindoustani. Bienvenue dans une journée sans œillères ni frontières...

11h30

musique | exclusif | réfectoire des moines

Orgue, fugues et fantaisies

Récital de Lucile Dollat

Lucile Dollat orgue Cavaillé-Coll (artiste en résidence 2023-2025)

Les distinctions d'époque et de genre sont très utiles : elles offrent des repères dans la chronologie d'une histoire musicale foisonnante. Elles ont cependant le terrible défaut d'éloigner dans le temps des œuvres que tout, au contraire, devrait rapprocher, à commencer par la vigueur de leur inspiration. Organiste sensible, Lucile Dollat sait capter la nature profonde des œuvres et réunit ici des airs qui, par-delà les siècles et les catégories esthétiques, pourraient être qualifiées de « romantiques ». Le parcours débute en 1791, avec la *Fantaisie en Fa mineur* pour orgue mécanique KV. 608, dans laquelle Wolfgang Amadeus Mozart expérimente des harmonies étonnamment novatrices, et s'achève en 1929 avec un prélude d'Elsa Barraine, élève de Paul Dukas, figure de la Résistance, dont l'œuvre est malheureusement un peu oubliée aujourd'hui. Entre les deux, plus que le temps, ce sont des sentiments qui filent, dans un torrent de notes exaltées, un flot d'inventions poétiques. L'orgue Cavaillé-Coll (1864) de l'abbaye se prête particulièrement bien à cette expression des passions. C'est pour ce genre de concert que le pianiste et organiste François Lang (1908-1944) l'a fait installer dans le réfectoire des moines. Le récital est d'ailleurs dédié à sa mémoire, à

l'occasion des 80 ans de son assassinat dans le camp d'Auschwitz. Lucile Dollat a conçu très librement ce programme, en s'autorisant à faire voisiner Rachmaninov et Liszt, en faisant dialoguer Félix Mendelssohn avec sa sœur aînée mais aussi en pensant au caractère symphonique et à la riche palette sonore de l'instrument de Royaumont. Ses choix reflètent également la personnalité aventureuse de l'artiste en résidence à l'abbaye, dont la discographie conjugue raretés baroques et créations contemporaines. Elle a raison : en musique, les catégories devraient toujours passer après les émotions.

Elsa Barraine (1910-1999) *Premier Prélude et Fugue pour orgue*

Sergueï Rachmaninov (1873-1943) *Prélude en Do# mineur* (transcription : Louis Vierne)

Franz Liszt (1811-1886) *4e Consolation en ré bémol Majeur S. 172/4*

Fanny Mendelssohn (1805-1847) *Prélude en sol majeur pour orgue*

Felix Mendelssohn (1809-1847) *Variations Sérieuses* (transcription : Reitze Smiths)

Maria Theresia Von Paradis (1759-1824) *Sicilienne*

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) *Fantaisie en Fa mineur pour orgue mécanique KV. 608*

Durée : 1h | tarif : B

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet

Avec le soutien de la Fondation Orange

Le Comité Henry Gouin, mécénat collectif d'entreprises, soutient les activités et le fonctionnement de la Bibliothèque musicale François-Lang.

14h15

rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

15h30

musique | salle des charpentes

Landscapes of Eternity Naïssam Jalal

Naïssam Jalal flûte, voix, composition

Debasmita Bhattacharya sarod

Leonardo Montana piano

Flo Comment tanpura

Anuja Borude pakhavaj

Zaza Desiderio batterie

Depuis 20 ans, la musique hindoustani, la musique classique de l'Inde du nord, ponctue le quotidien de Naïssam Jalal, nourrit sa réflexion sur le silence, enrichit la profondeur de son expression et soigne ses peines. Musique modale par excellence, elle se déploie dans l'espace comme l'océan : derrière son apparence horizontale et infinie, elle cache une verticalité profonde et insondable. Grâce au soutien de la Fondation Royaumont, où elle est en résidence, la flûtiste a pu faire plusieurs séjours en Inde ces quatre dernières années. Traversant le pays en trains couchettes, en bus de campagne, en auto-rickshaw, à pied ou à vélo, elle a multiplié les rencontres, passant même un mois auprès de Pandit Hariprasad Chaurasia, l'actuel maître du bansuri, la grande flûte traversière indienne. Le répertoire de *Landscapes of Eternity* (Paysages d'éternité) conte ce cheminement d'une compositrice venue de l'univers de jazz dans les méandres de la musique hindoustani. Cette vaste fresque, qui reflète différents paysages et leur vibration particulière selon les moments de la journée, est délicatement esquissée par un assemblage inédit d'instruments. Aux côtés de Naïssam, se tiennent deux de ses partenaires habituels, le pianiste Leonardo Montana, déjà membre du trio qui jouait l'un de ses premiers programmes donnés à Royaumont, *Quest of the invisible*, et le batteur Zaza Desiderio, présent lors de la création de *Rituels de Guérison*. S'y ajoutent Anuja Borude, au pakhavaj, un tambour à deux faces, Debasmita Bhattacharya, au sarod, le grand luth, lointain cousin du oud, et Flo Comment au tanpura, un autre instrument à cordes, souvent associé au sitar. En répétant les quatre mêmes notes tout au long du concert, cette dernière crée un bourdon hypnotisant. Comme elle a osé parcourir l'Inde seule, même en pleine pandémie, Naïssam Jalal relève le défi de déposer sa remarquable inventivité mélodique et harmonique sur ce canevas coloré, pour partager avec les spectateurs ce que lui ont apporté ses pérégrinations au pays de Ghandi : une inspiration sans fin, un bienfaisant éveil spirituel et un abandon au flot du réel, pour enfin accueillir l'éternité.

Durée : 1h15 | tarif : B

Avec le soutien du Groupe ADP, de la SACEM, de la Fondation Orange. Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet.

Le Groupe ADP est partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Ile-de-France. Partenaire historique de Royaumont, la SACEM soutient le Pôle *Création musicale* de la Fondation.

Production : Les Couleurs du Son. Coproduction : Fondation Royaumont, Points communs - Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, Festival Jazz sous les pommiers. Production déléguée et diffusion : Tour'n'sol prod.

Un projet soutenu par le Ministère de la Culture - DGCA dans le cadre du dispositif d'aide à la création mutualisée.

Samedi 5 octobre

L'avenir de la musique du Moyen Âge

Une œuvre ne meurt pas lorsque disparaît son auteur, elle ne périt que lorsqu'elle perd ses interprètes. C'est ainsi que la musique qu'ont composée il y a un demi-millénaire Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Gilles Binchois ou Philippe de Vitry reste pleinement vivante, aiguillonnée par une nouvelle génération de chanteurs et d'instrumentistes. Avec ApotropaiK et Arborescence, la musique médiévale a à la fois un passé, un présent et un avenir...

15h30**rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang**

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

17h**musique | inédit | réfectoire des moines**

Souvenir oublieux

Ockeghem et les derniers feux de l'amour au Moyen Âge

Ensemble ApotropaiK**Clémence Niclas** flûtes à bec et chant**Louise Bouedo** vièle à archet**Marie-Domitille Murez** harpe gothique**Clément Stagnol** luth médiéval

Peut-on être médiéval et moderne ? La question n'est paradoxale qu'en apparence. Après tout, des compositeurs comme Guillaume Dufay ou Johannes Ockeghem sont les contemporains de Christophe Colomb, dont l'arrivée aux Antilles, en 1492, marque pour les historiens le début de la modernité. Cette prémonition de grands changements à venir était notamment

la marque de la cour des Ducs de Bourgogne, dont l'immense fief comprenait la Picardie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Comme toutes les cours du Moyen Âge, celle de Bourgogne était nomade. Là où était le prince, là était sa cour. Les Ducs voyageaient sans cesse, accompagnés de musiciens. A chaque étape, de nouvelles chansons étaient composées. Ces œuvres, datées de près de six cents ans, semblent aujourd'hui encore très accessibles, offrant des mélodies aisément reconnaissables. Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem et leurs contemporains écrivaient en effet des « tubes ». Rien n'a changé : les airs de l'époque étaient déjà repris, réarrangés, remaniés par les instrumentistes tels que ceux qui ont écrit le *Buxheimer Orgelbuch*, le livre d'orgue d'un couvent allemand, compilé entre 1450 et 1470. L'ensemble ApotropaiK redonne corps à ces chansons le temps d'un concert et dresse une inédite « carte du tendre » médiévale. Au XVe siècle, l'idéal courtois, forgé par les premiers troubadours 400 ans plus tôt, reste d'actualité. Les thèmes ont peu changé. L'aimée reste muette et inaccessible, telle qu'elle est peinte dans les portraits des maîtres flamands. Mais une fraîcheur mélodique toute nouvelle réhausse les airs, leur conférant une troublante proximité avec ceux de notre époque. Le Moyen Âge jette ici ses derniers feux !

Œuvres de **Gilles Binchois** (1400-1460), **Guillaume Dufay** (1397-1474), **Johannes Ockeghem** (1420-1497), anonymes Oxford Canonici 213 et pièces instrumentales du *Buxheimer Orgelbuch*

Durée : 1 heure | tarif : B

L'ensemble ApotropaiK est en résidence à Royaumont (2023 -2025). La Fondation Etrillard soutient les programmes de formation professionnelle, de recherche, de résidence et de diffusion artistique de la Fondation Royaumont qui visent à donner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales. Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet. Avec le soutien de la Fondation Orange.

20h**musique | réfectoire des moines**

Douce playsence

Motets de Philippe de Vitry

Ensemble Arborescence**Marthe Davost, Maud Haering, Eugénie de Mey, Lionel Desmeules, Benjamin Ingrao, Mauricio Montufar** chanteurs
David Chappuis direction

Le « concert », au sens qu'a pris le mot aujourd'hui, ne correspond à rien de connu au Moyen Âge. À l'époque, il ne serait venu à l'idée

de personne d'enchaîner une série de motets pour un public qui aurait payé sa place. Même chantée de la manière la plus respectueuse qui soit, cette musique vieille de six siècles donne toujours lieu, aujourd'hui, à une création contemporaine. Celle que présente Arborescence est le fruit de plusieurs années de travail sur les motets de Philippe de Vitry. De cet évêque de Meaux (1291-1361), il ne reste plus aujourd'hui qu'un grand nom et un ensemble, plutôt restreint, de compositions musicales et poétiques (d'attribution d'ailleurs contestée). L'homme a pourtant joui en son temps d'une renommée de premier plan : universitaire, proche de la cour de France, Philippe de Vitry a incarné toutes les figures médiévales du lettré. Celui auquel Pétrarque s'adressait comme à un « poète sans égal en France » demeure associé au courant musical dit de « l'Ars nova », dont il est un théoricien, poète et compositeur majeur. Sous l'égide de la Haute école de musique de Genève, David Chappuis travaille depuis plus de six ans sur ces motets. Il en a préparé une nouvelle édition et a formé à Royaumont de jeunes chanteuses et chanteurs à leur interprétation. Leur chant a cappella fait entendre de la manière la plus pleine possible le jeu des consonances et des dissonances qui sont la chair de la polyphonie. De multiples facettes de l'ensemble sont tour à tour mises en valeur, du solo au tutti, en passant par diverses combinaisons de voix, des plus suaves aux plus grinçantes. Les huit motets sont reliés par des intermèdes musicaux composés par David Chappuis sur des vers du maître de Meaux. La dernière pièce du concert, *Lugentium siccentur oculi*, dédiée au pape Clément VI, grandiose par son ampleur exceptionnelle et la complexité de son architecture, en constitue l'apothéose. Une formidable célébration de l'aboutissement d'une grande aventure musicologique, qui coïncide avec la parution du premier disque d'Arborescence sur le label suisse Claves Records, enregistré au réfectoire des moines de Royaumont !

Œuvres de **Philippe de Vitry** (1291-1361) et interludes de **David Chappuis** :

Prelude : *Adesto sancta Trinitas – Decens carmen edere*

Adesto sancta Trinitas (motet à trois voix)

Quoniam secta latronum (motet à trois voix)

Interlude : *Orbis orbatus oculis*

Vos pastores adulteri (motet à trois voix)

Providencia la senee (virelai, anonyme)

Rex quem metrorum (motet à quatre voix)

Interlude : *Mon chant en plaint*

In arboris empiro prospere (motet à trois voix)

Bona condit cetera (motet à trois voix)

Interlude : *Douce playsence*

Garison selon nature (motet à trois voix)

Ecce sacerdos (répons, plain-chant)

Lugentium siccentur oculi (motet à quatre voix)

durée : 1h | tarif : B

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet

Avec le soutien de la Fondation Orange.

La Fondation Estrillard soutient les programmes de formation professionnelle, de recherche, de résidence et de diffusion artistique de la Fondation Royaumont qui visent à donner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales.

Dimanche 6 octobre

Le Triomphe du Temps

Une fin est toujours un commencement. Le Festival s'achève sur une double célébration du génie de Georg Friedrich Händel, complétée par une révérence devant son contemporain, Domenico Scarlatti. Mais le claveciniste Francesco Corti, William Christie, ses Arts Florissants et les jeunes lauréats du Jardin des Voix et de la Fondation sèment en jouant et en chantant les graines des prochains concerts à l'abbaye. C'est le triomphe du temps : il ne fauche la beauté et le plaisir que pour mieux les laisser prendre d'autres formes et fleurir à d'autres moments...

11h30**musique | réfectoire des convers**

Händel et Scarlatti, les jumeaux célestes

Francesco Corti

Francesco Corti clavecin historique Jacob Kirkman à deux claviers (Londres, 1757), généreusement mis à disposition par le collectionneur Alan Rubin

Quel diable d'homme, ce Händel ! A peine parvenu à l'âge adulte, l'Allemand fait – comme des centaines de musiciens avant ou après lui – un long séjour en Italie, entre 1706 et 1710. A Venise, lorsqu'il est surpris dans un bal costumé, en train de jouer du clavecin masqué, Domenico Scarlatti, qui « se trouvait là par hasard » s'écrie « qu'il ne pouvait s'agir de personne d'autre que du célèbre Saxon, ou alors du diable ». C'est John Mainwaring, le premier biographe de Händel, qui raconte la scène sans l'avoir vécue, comme il relate une autre rencontre entre les deux compositeurs, à Rome en 1707, lors d'une joute musicale organisée par le cardinal Pietro Ottoboni. Ce soir-là, d'après la légende, Scarlatti a remporté l'épreuve de clavecin, Händel celle d'orgue. Le musicographe anglais Burney voyait en ces maîtres absolus du clavecin « deux jumeaux célestes ». Francesco Corti les réconcilie dans sa discographie et sur scène.

Claveciniste très demandé, notamment passé par les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski, les Talens Lyriques de Christophe Rousset ou le Concert des Nations de Jordi Savall, le musicien a déjà publié sur le label Arcana un double album illuminé par les huit *Grandes Suites* d'Händel et a enregistré à l'abbaye l'hiver dernier des sonates de Scarlatti qui paraîtront cet automne. Pour ce concert qui précède le *Triomphe du Temps et de la Désillusion*, Francesco Corti met l'accent sur les transcriptions d'ouvertures et d'airs d'opéra de l'auteur de *Giulio Cesare*, sans pour autant léser celui des fameuses « 555 sonates ». Entre eux, la joute amicale n'est pas tout à fait finie...

Sonates de Domenico Scarlatti (1685-1757), Suites et ouvertures d'opéra de **Georg Friederich Händel** (1685-1759)

Durée : 1h | tarif : B

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet
Le Comité Henry Goûin, mécénat collectif d'entreprises, soutient les activités et le fonctionnement de la Bibliothèque musicale François-Lang.
Avec le soutien de la Fondation Orange

14h15**rencontre | Bibliothèque musicale François-Lang**

Rencontre avec les artistes

Durée 45 min | compris dans le prix du billet de concert

15h30**musique | réfectoire des moines**

Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel

Les Arts Florissants, dir. William Christie**Les Arts Florissants**

Lauréats du Jardin des Voix et de la Fondation Royaumont
William Christie direction

Plus qu'un concert de clôture du Festival (ce qui, en soi, constituerait déjà un événement), ce « Triomphe » est le couronnement de plusieurs décennies d'aventures musicales ! L'abbaye de Royaumont a en effet été dès la fin des années 1970 au centre d'une révolution, au sens premier du terme : celle du renouveau des musiques anciennes. Avant de conquérir le large public des

mélomanes, c'est entre les murs du réfectoire des moines que René Jacobs, Jean-Claude Malgoire, Gérard Lesne, Philippe Herreweghe ou encore William Christie ont mis à l'épreuve leurs intuitions artistiques amenées à bouleverser l'interprétation des œuvres baroques. Le chef d'orchestre et claveciniste originaire de Buffalo était au cœur du mouvement, réhabilitant les instruments d'époque, renouvelant les techniques d'interprétation et remontant aux sources des compositions des grands maîtres européens des XVIIe et XVIIIe siècles. En 2024, William Christie revient à Royaumont en réunissant autour des Arts Florissants de jeunes chanteurs issus du Jardin des Voix et des lauréats de la Fondation pour interpréter une œuvre emblématique de la carrière de Georg Friedrich Händel (1685-1759). Créé en 1707 au début de l'établissement de Händel en Italie, cet oratorio, écrit sur un livret du cardinal Benedetto Pamphili, a été donné pour la dernière fois de son vivant à Londres en 1758. En cette année d'anniversaire de Royaumont, le choix par William Christie de la version initiale de l'œuvre n'a rien d'anodin : le pionnier du mouvement baroque indique ainsi que rien n'est fini, qu'il est plus question ici de transmission que d'achèvement. Si un chapitre se clôt, un autre s'ouvre aussitôt. Ceux qui s'apprêtent à quitter la scène ont bien préparé leur succession. Les 60 ans de la Fondation ne sont donc qu'un commencement...

Il trionfo del Tempo e del Disinganno de **Georg Friederich Händel** (1685-1759)

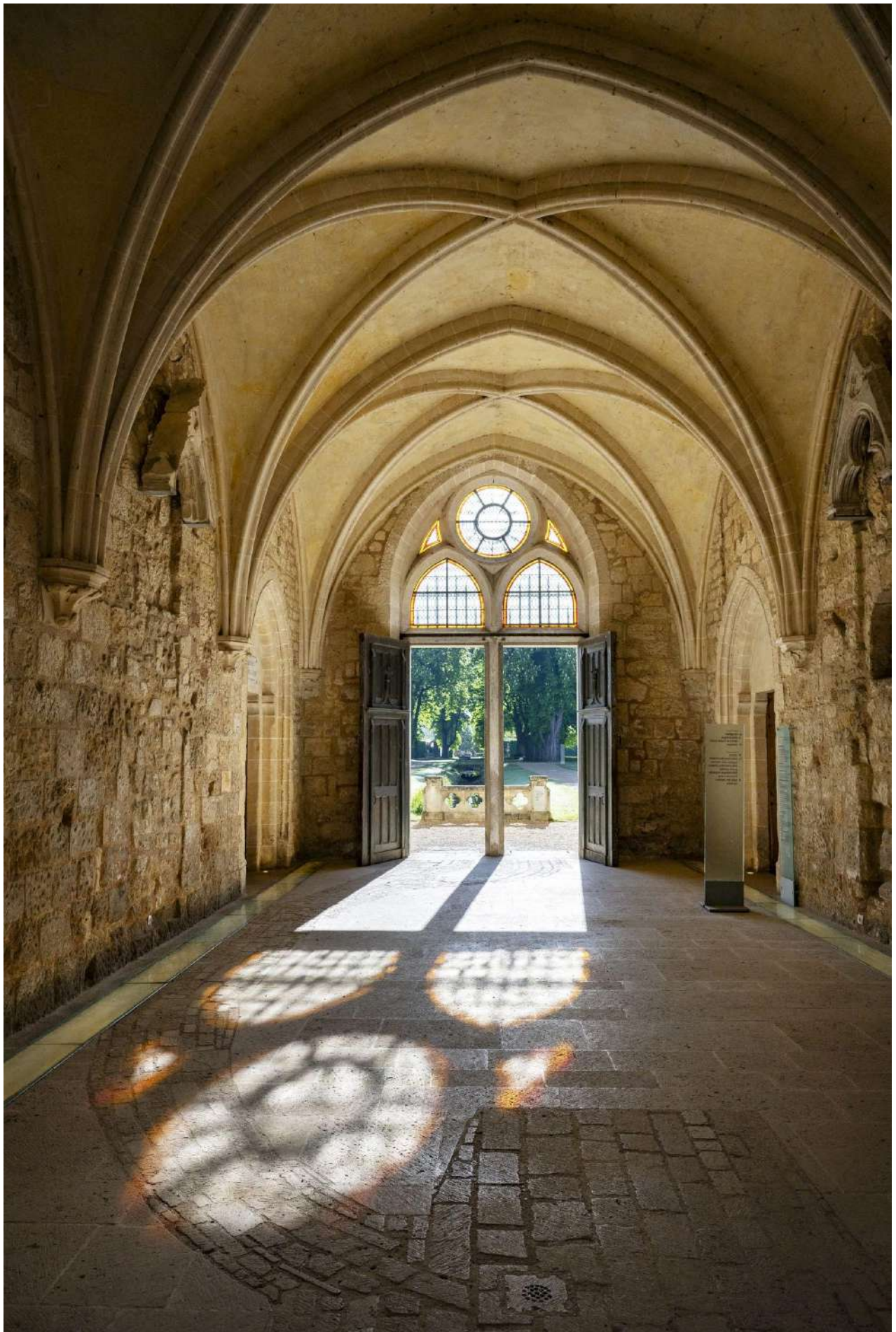
Durée : 2h30 (avec entracte) | tarif : A

Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet
Avec le soutien de la Fondation Orange.
Avec le soutien de la Fondation Orange

Johanna Vargas

« Participer au soixantième anniversaire de la Fondation est un immense honneur. Ma résidence à l'abbaye m'a apporté inspirations, rencontres et impulsions. J'ai eu l'occasion de collaborer avec de jeunes compositeurs du monde entier, tissant ainsi un large réseau artistique avec d'autres institutions, scènes et festivals, comme Radio France ou la Philharmonie de Paris. »

Informations pratiques

Tarifs

Moins de 30 ans : 10 € sur tous les concerts et spectacles

Tarif A : plein, 35 € / réduit*, 26 € / moins de 30 ans, 10 €

Tarif B : plein, 25 € / réduit*, 20 € / moins de 30 ans, 10 €

* tarif réduit : groupe à partir de 10 personnes | demandeur d'emploi et allocataires des minima sociaux | personne en situation de handicap

Les Pass

Les spectateurs choisissent le nombre de spectacles

Pass 4 spectacles : 75 € | Pass 6 spectacles : 100 € | Pass Festival (tous les événements) : 200 €

Réservations

En ligne : sur royaumont.com/billetterie

Par téléphone : au 01 30 35 58 00

Par mail : billetterie@royaumont.com

Venir à Royaumont

Parking privé et aire de stationnement pour les cars gratuits.

En voiture

Royaumont est à 30 km au nord de Paris et à 10 km au sud de Chantilly.

En train & navettes

Départ de Paris Nord – ligne H direction Luzarches. Arrêt gare de Luzarches. Trajet 45 mn

Pour le Festival, Royaumont met en place un service de navettes au départ de la gare de Luzarches.

Le trajet en navette prenant moins de 10 minutes, ce service place l'abbaye à moins d'une heure de la Gare du Nord. Le samedi soir, après le dernier spectacle, Royaumont propose aux spectateurs parisiens une navette qui les ramène place du Maréchal Juin (Paris 17e). Des frais de participation sont demandés.

En covoiturage, avec Co-voiturage simple

La Fondation met à la disposition du public un nouvel outil pour partager ses trajets.

royaumont.com/acces#covoiturage

Visiter l'abbaye

L'abbaye est ouverte toute l'année

avril - octobre : 10h - 18h | novembre - mars : 10h - 17h30

(interruption de la vente des billets en semaine de 12h45 à 13h45)

Tout billet pour un spectacle donne droit à la visite libre de l'abbaye et des jardins le jour indiqué.

Visites guidées les week-ends et les jours fériés – réservation recommandée (2,50 €)

L'hôtellerie & la Table

Du 7 septembre au 6 octobre 2024

La Table de Royaumont

Installés dans l'une des plus belles salles voûtées de l'abbaye, les clients se régaleront avec le « choix du Chef » : un menu unique, inspiré de la tradition française et du Potager-Jardin de l'abbaye.

42,50 € - Enfants de moins de 12 ans : 12 €

Horaires : le samedi soir à partir de 18h45

Réserver : 01 30 35 59 59 | royaumont.com/la-table

Le brunch de l'abbaye

Une offre à la fois savoureuse et généreuse. Viennoiseries et autres douceurs, farandole de mets chauds ou froids : ce buffet gourmand rappelle les marchés du dimanche aux étals garnis de produits locaux et de saison, métamorphosés par le savoir-faire du Chef et de son équipe. Un moment de partage dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Horaires : le dimanche, de 11h à 15h

52,50 € - Enfants de moins de 12 ans : 19 €

Réserver : 01 30 35 59 59 | royaumont.com/billetterie

La planche gourmande

Un assortiment de charcuterie, de poissons, de fromages et de légumes à croquer, à déguster au bar-salon de thé entre deux spectacles

Formule pour 2 personnes : 29,50 € (tarif comprenant une planche pour deux et un verre de vin ou de soft chacun)

Horaires : le samedi soir de 18h30 à 19h45 et le dimanche de 12h30 à 13h45

Réserver : 01 30 35 59 59 | royaumont.com/billetterie

Le bar-salon de thé

Situé sous les voûtes et disposant d'une terrasse au bord de l'eau, le bar - salon de thé propose une restauration légère et des boissons, tous les week-ends et jours fériés à partir de 12h.

L'hôtellerie, le samedi soir

Après un dîner dans l'une des plus belles salles voûtées de l'abbaye, une chambre avec vue sur le cloître ou le parc attend les spectateurs pour une expérience du lieu inoubliable.

Le dîner à la Table et la nuit en chambre standard, **à deux** : 299 € / **en solo** : 199 €

Sur réservation : royaumont.com - 01 30 35 59 59

La Fondation Royaumont remercie tous ses soutiens, publics et privés

PARTENAIRES PUBLICS

Partenaires publics institutionnels

Le projet culturel et les programmes d'investissement de la Fondation Royaumont sont soutenus conjointement par le Département du Val d'Oise, le Ministère de la Culture et de la communication (Drac Île-de-France) et la Région Île-de-France, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La Communauté de communes Carnelle-Pays de France et la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France soutiennent l'ouverture de l'abbaye et de ses activités à sa population.

Partenaires publics de projet

La Fondation Royaumont est membre du Réseau Ulysses cofinancé par le programme Europe créative de l'Union Européenne.

« Olympiade culturelle département du Val d'Oise », L'ART DU COLLECTIF

L'ART DU COLLECTIF bénéficie du soutien du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques – Paris 2024, du ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France), de la Préfecture du Val d'Oise et du Département du Val d'Oise.

Avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture.

MÉCÈNES

Piliers

La Fondation d'entreprise Société Générale est mécène pilier des programmes musicaux de la Fondation Royaumont.

Mécène stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, soutient ses projets de création artistique, l'émergence et l'accompagnement de ses artistes, ainsi que le renforcement de la coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques.

Grands partenaires

La SCAPNOR, Mouvement E.Leclerc, mécène principal des actions pédagogiques de la Fondation Royaumont, soutient les programmes d'éveil culturel menés à l'abbaye et sur le territoire.

La Fondation ENGIE, acteur engagé pour la culture pour tous, soutient le développement des projets favorisant l'accès des enfants à la culture de la Fondation Royaumont.

Le Groupe ADP est Grand Partenaire de la Fondation Royaumont et soutient son action ancrée dans son territoire avec un rayonnement international, notamment à travers ses programmes d'échanges artistiques et actions de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes riverains des plateformes aéroportuaires d'Île-de-France.

Avec le soutien de la Fondation Louis Le Masson et François Masson - Académie des beaux-arts.

Partenaires

La Fondation Etrillard soutient les programmes de formation professionnelle, de recherche, de résidence et de diffusion artistique de la Fondation Royaumont qui visent à donner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France, mécène de Royaumont depuis 31 ans, soutient les parcours d'accès à la culture pour les jeunes d'Ile-de-France.

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal de l'Académie Voix Nouvelles

Avec le soutien d'Art Mentor Foundation Lucerne.

Partenaire historique de Royaumont, la Sacem soutient le Pôle *Création musicale* de la Fondation.

Soutiens

Avec le soutien du Groupe Spie.

Avec le soutien de la Fondation Orange.

Associés

Avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert.

Varnerot fournit les blocs des ateliers « Tailleur de pierre ».

La French American Cultural Society (FACS) est le partenaire de Royaumont pour ses échanges franco-américains.

Ernest Remy, maison de champagne, s'associe à la célébration des 60 ans de la Fondation Royaumont par un don en nature.

Partenaires d'investissement

La Fondation Yves Rocher accompagne depuis 18 ans la Fondation Royaumont. Par son mécénat, en nature et de compétences, grâce à son expertise botanique, la Fondation Yves Rocher est le partenaire principal du jardin des 9 carrés depuis sa création en 2004. Elle apporte également son soutien à l'entretien du Potager-Jardin, dont elle a rendu possible la réalisation en 2014.

Mécénat collectif d'entreprises

3M France | Arcus Inox | Assistance maintenance & services - AMS | Broquet Pumps | Centaure | Comptoir général des métaux - CGM | Cobatec Ile-de-France | Dreyfus & Associés | Enertag SE | EJ | Etna Industrie | Euroland | Ezyperf | Fruitel | Groupe 39 | Lefort Menuiserie | Madicob - Groupe AGP | Meca-Inox | Media Communication IDF | MEDEF 95 | Neway Partners | Partnair & Sea | Promofiltres | Publilégal | SDHE - Réseau HYG'UP | Société Monti | Synaps System | Transex | Wacano

En 2024, le Comité Henry Goüin poursuit son soutien aux ateliers d'éveil à la culture pour les enfants ainsi qu'aux activités de la Bibliothèque musicale François-Lang. Il participe également à l'aide à la diffusion hors les murs des œuvres créées à Royaumont et s'engage à soutenir la deuxième année de résidence de l'ensemble Semblance. A l'occasion du soixantenaire de la Fondation Royaumont, le Comité Henry Goüin a également soutenu la publication de l'ouvrage *Royaumont soixante ans d'une institution pionnière* aux Éditions Beaux Arts, ainsi que le week-end «Jours de fête».

Donateurs particuliers

Les Amis de Royaumont s'associent collectivement, depuis 51 ans, au projet de la Fondation. En 2024, l'Association poursuit son aide historique aux jeunes talents par l'attribution de bourses et soutient l'animation culturelle du monument. Elle a notamment apporté son soutien à la publication de l'ouvrage *Royaumont soixante ans d'une institution pionnière* aux Éditions Beaux Arts, ainsi qu'au week-end «Jours de fête».

Des philanthropes internationaux soutiennent individuellement la Fondation. Ensemble, ils forment le Cercle Saint Louis, participent à des événements exclusifs et bénéficient d'une relation privilégiée avec la famille des fondateurs. Christine Jolivet Erlih soutient les commandes d'œuvres musicales originales faites à des jeunes compositeurs(trices).

Contact média

agence La Bande

Arnaud Labory

06 22 53 05 98 | alabory@agencelabande.com

Anaïs Hervé

06 13 66 06 67 | aherve@agencelabande.com

**inspirer
créer
partager**

FESTIVAL DE ROYAUMONT 2024

Pôle	date	heure	FESTIVAL 2024	salle	spectateurs spectacles	spectateurs "lever de rideau"
a	a	a	a	a		
PCM	samedi 7 septembre 2024	17h00	Butterfly room service, opéra	Charpentes	176	
	samedi 7 septembre 2024		lever de rideau			50
PCM	samedi 7 septembre 2024	20h00	Le Chant de la Terre	Ruines	326	
PCC	dimanche 8 septembre 2024	11h30	Magdaléna	Convers	72	NC
PCC	dimanche 8 septembre 2024	14h00 et 16h30	In Absentia	Moines	397	NC
PVR	samedi 14 septembre 2024	17h00	Airs de Cour	Parcours	234	
	samedi 14 septembre 2024		lever de rideau			50
PVR	samedi 14 septembre 2024	20h00	Noces Royales de Louis XIV	Moines	433	
PVR	dimanche 15 septembre 2024	11h30	Récital Alain Planès et Stéphane Degout	Charpentes	205	
	dimanche 15 septembre 2024		lever de rideau			50
BMFL	dimanche 15 septembre 2024	15h00	Symphonie n°8 d'Anton Bruckner	Moines	365	
PCC	Samedi 21 septembre 2024	15h30	lever de rideau			31
PCC	Samedi 21 septembre 2024	17h00	Juste pour Aujourd'hui...	Parcours	120	
PCC	Samedi 21 septembre 2024	20h00	De Concert	Moines	154	
PCC	Dimanche 22 septembre 2024	11h30	Rédemption	Charpentes	101	
PCC	Dimanche 22 septembre 2024	15h30	Maldonne	Parcours	193	
PCM	samedi 28 septembre 2024	17h00	Valeria's album	Grand comble	73	
	samedi 28 septembre 2024		lever de rideau			50
PVR	samedi 28 septembre 2024	20h00	Nuit de la Mélodie	Convers	149	
BMFL	dimanche 29 septembre 2024	11h30	Harmonies poétiques et romantiques	Moines	169	
	dimanche 29 septembre 2024		lever de rideau			50
PCM	dimanche 29 septembre 2024	15h30	Landscapes of Eternity	Charpentes	207	
PVR	samedi 5 octobre 2024	17h00	Souvenir Oublieux	Moines	277	
	samedi 5 octobre 2024		lever de rideau			50
PVR	samedi 5 octobre 2024	20h00	Douce playsence - Motets de Philippe de Vitry	Moines	207	
BMFL	dimanche 6 octobre 2024	11h30	Ouvertures d'opéra de Georg Friederich Händel et sonates de Domenico Scarlatti	Convers	222	
	dimanche 6 octobre 2024		lever de rideau			50
PVR	dimanche 6 octobre 2024	15h30	Haendel Le triomphe du temps et de la désillusion - Les Arts Florissants / William Christie	Moines	458	
TOTAUX					4538	381

Fenêtres sur cour[s] 2024

Annexe 6

DATE D'ENTRÉE	FAMILLE DE PRODUITS	PRODUIT	TARIF	NOMBRE DE VENTES	PAX en salle	JAUGE	TAUX DE REMPLISSAGE (%)
09.03.24	Événement	Chanter les motets de Philippe de Vitry	GRATUIT	79	108	120	90%
29.03.24	Événement	Mythèmes	GRATUIT	23	31	100	31%
17.04.24	Événement	Atelier « Combattimento » de Claudio Monteverdi	GRATUIT	32	32	35	91%
05.05.24	Événement	Académie Orsay Royaumont	GRATUIT	45	45	80	56%
13.07.24	Événement	Atelier mélodie et musique de chambre en bibliothèque	GRATUIT	73	80	80	100%
14.07.24	Événement	Airs de cour	GRATUIT	31	46	50	92%
19.07.24	Événement	Campus-danse #2	GRATUIT	35	39	50	78%
19.07.24	Événement	Butterfly room	GRATUIT	34	54	100	54%
23.08.24	Événement	Spinners game	GRATUIT	37	38	70	54%
24.08.24	Événement	Académie de musiques transculturelles	GRATUIT	74	74	80	93%
02.11.24	Événement	Perfectionnement à la pratique vocale médiévale	GRATUIT	37	37	80	46%
03.11.24	Événement	Initiation à la pratique vocale médiévale	GRATUIT	39	39	80	49%
TOTAL				539	623	925	67%

Date	Lieu	Programme	Artistes	spectateurs
a	a	a	a	a
mercredi 17 janvier 2024	BLGF	mélodies	Marthe Davost soprano et Joseph Birnbaum	
mercredi 7 février 2024	Clermont Auvergne Opéra	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	486
jeudi 15 février 2024	Musée d'Orsay	promenades musicales	8 lauréats de l'AOR	1000
jeudi 15 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	224
samedi 17 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	222
lundi 19 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	173
mercredi 21 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	231
vendredi 23 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	326
dimanche 25 février 2024	Théâtre de l'Athénée - Louis Juvet	Pelléas et Mélisande	Moshe Leiser et Patrice Caurier, Christophe Forey Avec Nombre, Cyril Costanzo, Marie-Laure Garnier, Cécile Madelin , Arthur Hauvette Jean-Paul Pruna et Martin Surot	406
mardi 27 février 2024	Festival Zone Libre Brescia	Radicants	Lorenzo Bianchi (électronique), Ballaké Sissoko (kora)	300
mardi 27 février 2024	Auditorium du musée d'Orsay	Le Triomphe de la Mélodie et du Lied	Brenda Poupard mezzo-soprano et Anne-Louise Bourion piano	300
samedi 2 mars 2024	Théâtre Les Bords de Seine espace Jean-Lurçat Juvisy sur Orge	Orfeo de Sartorio	Lorrie Garcia, Michèle Bréant, Eléonore Gagey, Anara Khassenova, Clément Debieuvre, Alexandre Baldo, Matthieu Heim, Abel Zamora, Fernando Escalona, Guillaume Ribler, Adèle Gornet, Pierre Quiniou, Pierre Florac Philippe Jaroussky ,Brice Saily, Benjamin Lazar, Elizabeth Calleo, Yoko Nakamura, Barbara Nestola, Ensemble Artaserse	407
8-9 mars 2024	CND Paris	Remix - Factory 1993/2023	Charles Noyerie, Polonie Blanchard, Constance Pidoux, Aure Barbier, Alexandra Fribault, Clement Carre, Louis Macqueron, Elisa Manke, Iris Brocchini et Matteo Real avec Shlomi Tuizer et Edmond Russo	283
dimanche 24 mars 2024	Opéra de Lille	Muses Eternelles	Cyrielle Ndjiki et Kaoli Ono	300
vendredi 5 avril 2024	Théâtre de la Maison du Peuple - Festival Millau en Jazz	Dress code	Jocelyn Mienniel flutes, co-composition, direction artistique Christophe Chassol Fender Rhodes, CP 80, sampleur, co-composition Mathieu Edouard batterie Mike Ladd voix	255
vendredi 26 avril 2024	Bozar Bruxelles	Radicants	Lorenzo Bianchi (électronique), Ballaké Sissoko (kora)	291
jeudi 2 mai 2024	Musée d'Orsay	promenades musicales	Duos de l'AOR 6	1 000
mardi 21 mai 2024	Musée d'Orsay	Le Triomphe de la Mélodie et du Lied	Adrien Fournaison et Natallia Yeliseyeva	300
vendredi 24 mai 2024	Eglise de Luzarches	Flamenco musique méditerranéenne	Daphné Souvatzi, chant François Aria, guitare	192
jeudi 15 août 2024	Festival de Villiers les Hauts	Tristan et Iseult	Ensemble ApotropäiK	300
dimanche 15 septembre 2024	Philharmonie de Paris	Le Chant de la Terre - Pour Mahler	Joce Mienniel : direction artistique, composition, flûtes, guimbardes, électronique – artiste en résidence à Royaumont (2020 – 2024) Jean-Christophe Quenon : récitant Johanna Vargas : soprano – artiste en résidence à Royaumont (2021 – 2024) Shao-Huan Hung : sheng Yaping Wang : yangqin Roberto Negro : piano, piano préparé, célesta, synthétiseur monophonique Simon Drappier : contrebasse, synthétiseur basse monophonique Sylvain Lemêtre : percussions, bols, métaux, gongs Hélène Maréchaux : violon Cécile Roubin : violon Oriane Pocard Kieny : alto Arthur Heuel : violoncelle Chœurs d’enfants de l’école Paul Eluard de Persan Emmanuelle Gal : cheffe de chœur La Chanterie du Conservatoire à rayonnement communal de Persan Marie-Christine Laviron : cheffe de chœur Fiona Monbet : direction	764

samedi 19 octobre 2024	Eglise de Villeparisis	Mazarin et la musique	Ensemble La Palatine	100
mardi 19 novembre 2024	GMEM Marseille	Radicants	Lorenzo Bianchi (électronique), Ballaké Sissoko (kora)	345
vendredi 29 novembre 2024	Points communs scène nationale / Festival Jazz au Fil de l'Oise	Le Chant de la Terre - Pour Mahler	Joce Mienniel : direction artistique, composition, flûtes, guimbardes, électronique – artiste en résidence à Royaumont (2020 – 2024) Jean-Christophe Quenon : récitant Johanna Vargas : soprano – artiste en résidence à Royaumont (2021 – 2024) Shao-Huan Hung : sheng Yaping Wang : yangqin Roberto Negro : piano, piano préparé, célesta, synthétiseur monophonique Simon Drappier : contrebasse, synthétiseur basse monophonique Sylvain Lemêtre : percussions, bols, métaux, gongs Hélène Maréchaux : violon Cécile Roubin : violon Oriane Pocard Kieny : alto Arthur Heuel : violoncelle Chœurs d’enfants de l’école Paul Eluard de Persan Emmanuelle Gal : cheffe de chœur La Chanterie du Conservatoire à rayonnement communal de Persan Marie-Christine Laviron : cheffe de chœur Fiona Monbet : direction	457
dimanche 1 décembre 2024	Festival Jazz au Fil de l'Oise - Collégiale de Montmorency	Tales of New Ancient Rhythms	Bijan Chemirani : zarb, saz et percussions, co-composition Keyvan Chemirani : zarb, santour et percussions, co-composition Benjamin Moussay : piano Yvlin : violon	250
				7202