

Colloque international

Schoenberg enseignant :
philosophie de la transmission, philosophie de la composition

12 et 13 décembre 2024

Résumé colloque

Comité scientifique

Philippe Albèra, Jean-François Boukobza, Anne de Fornel, Muriel Joubert et Alain Poirier

Comité d'organisation

Thomas Besnard, Virginie Brunet, Baptiste Chopin, Anne de Fornel, Jean Geoffroy et Susanne Van Els

Ce colloque est organisé en partenariat et avec le soutien de l'Arnold Schönberg Center - Vienne, du CNSMDP, du CNSMD Paris, de l'Université Lumière Lyon 2 et de la Kunstuniversität Graz

**Arnold
Schönberg
Center**

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

12 décembre

9h – Accueil à l'espace Varèse

Salle d'ensemble

9h30 – Discours d'ouverture – Mathieu Ferey et Anne de Fornel

9h45 – Mot de bienvenue – Ulrike Anton (Directrice de l'Arnold Schönberg Center, Vienne),

Session I : Contexte et philosophies de l'enseignement

Présidence : Guillaume Le Dréau (CNSMDL)

10h – Jean-François Boukobza (CNSMDP), Nouvelles écoles et gestes critiques : l'approche et l'enseignement de l'art dans l'aire germanique ou l'embellissement du jardin

10h30 – Eike Fess (Arnold Schönberg Center, Vienne), La conception de l'enseignement et ses racines dans l'historiographie musicale allemande du 19e siècle/Arnold Schoenberg's Idea of Teaching Composition and Its Roots in the 19th Century German Music Historiography

Session II : La conception d'un modèle pédagogique

Présidence : Émilie Girard Charest (CNSMDL)

11h – Joy H. Calico (UCLA), Les pédagogies de la Société d'exécutions musicales privées/The Pedagogies of the Society for Private Musical Performances

11h30 – Eike Fess (Arnold Schönberg Center, Vienne), La pratique pédagogique d'Arnold Schoenberg : présentation des sources/Arnold Schoenberg's Teaching Practice in the Sources from the Classroom

Salle Varèse

12h15 – **Concert d'ouverture**

Lied der Waldtaube (1922)

Kammersymphonie n° 1 opus 9a (1906)

Ensemble XX-21 - Direction : Fabrice Pierre

12h45 - Déjeuner à l'espace Varèse

Salle d'ensemble

14h00 – **Masterclasse** autour de la *Nuit Transfigurée* op. 4 et du *Trio à cordes* op. 45 avec Marc Coppey (CNSMDP)

16h30 - Pause

17h – **Pause musicale** autour *Erwartung* op. 17

Présentation par Eva Kolly-Chatel – étudiante en culture musicale du CNSMDL

Laure-Catherine Beyers (Kunstuniversität Graz), soprano

Laurynas Kaunevicius (Kunstuniversität Graz), piano

18h - Pause

Salle Varèse

18h30

Présentation « Langages et esthétiques de Schoenberg : héritages et regards contemporains » par

Antonin Arnoux, Lilia Noel, Cyprien Batisse – étudiant.es en culture musicale (CNSMDL)
Concert « Vers un nouveau langage » par les étudiant-es en musique et en danse (CNSMDL)

Trio à cordes op. 45
Yukari Miyazawa, violon
Paul Erdmann, alto
Armand Safavi, violoncelle

Nuit transfigurée op. 4
Quentin Vogel et Marie Delaunay-Quenechdu, violons
Alice Valognes et Sacha Pietri, altos
Valentin Jouanny et Noémie Malochet-Breuilh, violoncelles

Chorégraphie conçue avec Fabienne Donnio et Louis Combeaud, ainsi qu'avec les étudiant.es. Hugo Bourbier, Wilson Debain, Angel Favarel-Denatn Ellena Henry-Ostermann, Joanne Jacob, Riley Louis, Mathilde Revert, Justin Riout, Hugo Witczak et Sofia Pinho.

13 décembre

8h30 – Accueil à l'espace Varèse

Salle d'ensemble

Session III : De la théorie à l'acte

Présidence : Jean-François Boukobza (CNSMDP)

9h – Anna Mora Griso, Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Roberto Gerhard : Histoire frustrée d'un concerto pour violoncelle

9h30 – Philippe Albèra et Jean-Pierre Collot : Schoenberg à travers ses écrits

10h15 – Pause

Session IV : Réceptions critiques de son enseignement et de ses compositions après 1945

Présidence : Philippe Albèra

10h30 – Esteban Buch (EHESS), Francisco Kröpfl et l'enseignement de Schoenberg en Argentine

11h – Laurent Feneyrou (CNRS), Moïse et le ghetto de Varsovie. Luigi Nono, interprète d'Arnold Schoenberg

11h30 - Felix Wörner (Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Francfort), Conceptions théoriques de la technique dodécaphonique aux États-Unis et dans le monde germanophone après 1945/Theoretical Conceptions of Twelve-Tone Technique in the United States and in the German Speaking World after 1945

12h – **Table ronde « Schoenberg aujourd'hui »**

Présidence : Émilie Girard Charest (CNSMDL)

Avec les compositeurs François Meimoun (CNSMDP), Jean-Frédéric Neuburger (CNSMDP) et Philippe Manoury

13h15 – Déjeuner à l'espace Varèse

14h30 – **Masterclasse** avec Thomas Lacôte et Florent Boffard (CNSMDP) autour des œuvres pour piano solo d'Arnold Schoenberg

Avec Cécile Michel, Sophie Charmasson, JooHyang Han, Pénélope Kouroupakis et Xiao Fan – étudiant.es en piano (CNSMDL)

18h30 – Buffet dinatoire, espace Varèse

20h – **Concert** « Musique pour l'imagination » Auditorium – Orchestre national de Lyon, Grande salle

Bruno Coulais : extraits de *Microcosmos* (1996)

Arnold Schoenberg : *Fünf Orchesterstücke* op. 16 (1949)

Bruno Coulais : *Concerto pour violon* (2010) - *Au fond des bois*

Arnold Schoenberg : *A Survivor from Warsaw* op. 46 (1947)

Gustav Mahler : *Adagietto - Symphonie n° 5* (1901-1902)

Orchestre symphonique du CNSMD de Lyon

Clark Rundell, direction

Christophe Grapperon, récitant

Garance Cartou, violon (*Au fond des bois*, Bruno Coulais)

Chœur d'hommes du CNSMD de Lyon préparé par Emmanuel Robin

Dans le cadre des Cinéphonies : 20 ans d'école de création sonore pour l'image

Résumés des communications

Jean-François

Boukobza

(CNSMDP)

Nouvelles écoles et gestes critiques : l'approche et l'enseignement de l'art dans l'aire germanique ou l'embellissement du jardin

L'activité de Schoenberg professeur s'inscrit dans un enseignement des arts en plein renouvellement dans la Vienne du début-de-siècle comme dans l'ère germanique en général. Héritées des philosophies du soupçon, ces écoles se distinguent par une prise de distance vis-à-vis des apprentissages reçus, par la formulation de questionnements inédits, l'élaboration de concepts innovants et le développement de gestes critiques reflétant ou devançant les interrogations de sociétés alors en pleine mutation. La transmission, la recherche et l'exigence de pratiques créatives produisent ainsi un processus récursif où des questionnements originaux appellent un enseignement nouveau favorisant à son tour de nouvelles investigations. Ce cercle vertueux agrandit sans cesse le champ du savoir — ce que traduit la métaphore de l'embellissement du jardin.

Biographies des participant.es

Jean-François Boukobza (CNSMDP)

Titulaire des certificats d'aptitude de Professeur de Culture Musicale, de Professeur chargé de direction, ainsi que du Diplôme d'État de Professeur de piano, Jean-François Boukobza enseigne l'analyse et l'esthétique au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, du Pôle Supérieur de Seine Saint-Denis et du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve. Producteur à Radio Classique de 1994 à 2002, il écrit régulièrement dans la revue *Avant-Scène Opéra*. Il est également l'auteur de livres sur Haydn, Bartók et Ligeti et a participé à de nombreux ouvrages collectifs. Il se produit régulièrement comme conférencier en France et à l'étranger, dans des lieux prestigieux (Philharmonie de Paris, Opéra Bastille, Théâtre du Châtelet, CNSMD de Paris et de Lyon) comme dans des endroits isolés, des maisons de quartier, ou des prisons, désireux de porter la musique au plus grand nombre.

Émilie Girard Charest (CNSMDL)

Émilie Girard-Charest est violoncelliste, compositrice et chercheuse. Elle est diplômée du Conservatoire de musique de Montréal en violoncelle (classe de Denis Brott) et en composition (classe de Michel Gonneville). Elle détient également un Master CoPeCo (Contemporary Performance and Composition) de la Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Elle a complété son doctorat au CNSMDL et à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Depuis 2023, elle enseigne l'analyse des répertoires contemporains au CNSMD de Lyon. Ses textes ont été publiés dans les revues *Circuit Musiques Contemporaines* et *Facettes*.

En tant qu'interprète, elle a participé à plus de soixante créations et a travaillé avec de nombreux compositeurs, dont Malcolm Goldstein, Cecilia Arditto, Marc Sabat, Mark Andre, Steven Kazuo Takasugi, Graciela Paraskevaïdis, Enno Poppe, Pascale Criton et Jorge Diego Vazquez. Ses pièces ont été interprétées par différents ensembles dont le trio Zukan, Cairn, Totem Contemporain, Quasar, Paramirabo, Continuum Contemporary Music, les quatuors Bozzini et Molinari ainsi que dans le cadre de la série de concerts *No hay banda*. Elle a plusieurs enregistrements à son actif, dont *Intimités* (2022, Ambiances Magnétiques) et *Impermanence* (avec Violeta García, 2021, Inexhaustible Editions et Tour de Bras). Elle est lauréate de plusieurs prix et récompenses dont la bourse de développement de carrière de la Fondation du Conservatoire de Musique de Montréal (2014), le Prix d'Europe de Composition Fernand-Lindsay (2015) ainsi que le Prix Robert-Fleming du Conseil des Arts du Canada (2019).

