

Mardi 13 octobre 2020, 14h30 - 17h30

Salle Stravinsky, IRCAM

Séminaire 7 : Notation and Contemporary Repertoire of *sheng*

- François Picard (Sorbonne Université, IReMus) : Les notations de l'orgue à bouche sheng

- Chung Il-Ryun (AsianArt Ensemble / Akademie für Tonkunst Darmstadt) : Realising works for sheng and other asian instruments in combination with Western string instruments in the AsianArt Ensemble

François Picard (Sorbonne Université, IReMus) : **Les notations de l'orgue à bouche sheng**

(English) Among all of the Chinese pieces transmitted by musical notation whether in China itself, through Japan or Europe, it is difficult to find any which are explicitly intended to be played by the sheng 笙 mouth organ. Yet there is one that is presented to be such, although we are not able to determine how it would not be appropriate for any other instrument of silk and bamboo ensembles (sizhu yinyue 絲竹音樂) or of wind and percussion (chuida yue 吹打樂): This is the most widely used instrumental aria in all of China, Baban 八板, as documented by a Hong Kong sinologist, Eastlake, in 1882, an aria to which Alan Thrasher devoted several decades in collecting and researching. We will examine in particular Maurice Courant's transcription.

(Français) Parmi toutes les pièces chinoises transmises par notation musicale – que ce soit en Chine même, à travers le Japon ou en Europe –, il est difficile d'en trouver qui soient explicitement destinées à être jouées par l'orgue à bouche sheng 笙. Pourtant, il y en a une qui se présente comme telle, bien que nous ne soyons pas encore en mesure de déterminer en quoi elle ne conviendrait à aucun autre instrument d'ensembles de soie et de bambou (sizhu yinyue 絲竹 音樂) ou de sonneurs et batteurs (chuida yue 吹打 樂) : c'est l'air instrumental le plus largement utilisé dans toute la Chine, Baban 八板, comme l'a documenté un sinologue de Hong Kong, Eastlake, en 1882, un air auquel Alan Thrasher a consacré plusieurs décennies à la collecte et à la recherche. Nous examinerons en particulier la transcription de Maurice Courant, 1912.

F. Warrington Eastlake, « The 笙 or Chinese Reed Organ » *China Review*, 1882, XI/1, pp. 33-41.

Maurice Courant, *Essai historique sur la musique classique des Chinois, avec un appendice relatif à la musique coréenne*. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de Lyon, 1912, repris dans Lionel de La Laurencie (dir.), *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire*, t. I, vol. 1, Paris, Delagrave, 1924, p. 77-241.

Alan R. Thrasher, « Baban. Instrumental Ideal in Classic Repertoire », id., dir., *Qupai in Chinese Music*, London and New York, Routledge, 2016, p. 95-115.

François Picard est professeur d'ethnomusicologie analytique à Sorbonne Université.

Il a suivi des études de théâtre à Paris 8, puis opté pour les musiques Renaissance, puis chinoises au CEMO, où il devient disciple de Tran Van Khê. Il entreprend alors un doctorat de musicologie à Paris I (Iannis Xenakis), et se rend au conservatoire de musique de Shanghai.

Après avoir travaillé comme directeur artistique en musiques traditionnelles et comme producteur pour France Musique et France Culture, il est Senior researcher à l'International Institute for Asian Studies (Leiden), puis soutient son HDR à l'EHESS sous la double tutelle de Pierre-Etienne Will et François-Bernard Mâche. Il a été responsable du DEA puis directeur de la mention Master, directeur de l'équipe Patrimoines et Langages Musicaux et responsable pour Paris-Sorbonne de la chaire Geste Acoustique Musique de Sorbonne Universités. Il a été l'organisateur principal de deux conférences internationales, Chime, et Luoshen fu arts et humanités et de la journée La Trompe de chasse ad libitum. Il a siégé dix ans au Conseil national des universités (section 18) et quatre au Comité national de la recherche scientifique (section 38). Ancien élève du conservatoire de musique de Shanghai, il joue de la flûte xiao et de l'orgue à bouche sheng au sein de l'ensemble Fleur de Prunus qu'il dirige et collabore avec des compositeurs contemporains et l'ensemble XVIII-21, le baroque nomade.

Publications

2003 La Musique chinoise, Paris, You-Feng.

2006 Lexique des musiques d'Asie orientale, Paris, You-Feng.

2012 L'incantation du patriarche Pu'an. Les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise, Leuven, Peeters, « Mélanges chinois et bouddhiques » XXXI.

et une trentaine de CD, une quarantaine d'articles de revues, une quarantaine de chapitres d'ouvrages.

<http://www.iremusc.cnrs.fr/membres-permanents/francois-picard>

CHUNG Il-Ryun (AsianArt Ensemble/Akademie fuer Tonkunst in Darmstadt) : **Realising works for *sheng* and other asian instruments in combination with western string instruments in the AsianArt Ensemble**

Introducing three representative works of the repertoire of the ensemble this talk will highlight the possibilities of this unique combination of instruments.

"New music-cultural combinations should evoke a complete new music." This is probably the credo of the work of the AsianArt Ensemble.

In the works *Resonance of Rock* of Helena Winkelman, *The fifth Season II* of Keiko Harada and *Traumzeit* by myself I will introduce three different approaches to merge asian and western instruments together. All three works reached with totally different methods to merge the instruments on a new, neutral space, where terms like asian, western, new music, old music disappear and show new paths to a possible future of the music.

CHUNG Il-Ryun, born 1964 in Frankfurt am Main.

In 1984 he went to Berlin, where he found his first teacher and supporter, Carlo Domeniconi.

From 1989-1995 he studied composition at the Berlin University of Arts (HdK Berlin) with Prof. Jolyon Brettingham-Smith.

A further encounter of great significance was his acquaintance with the Korean master drummer Kim Duk-Soo, who introduced Chung to Korean percussion music and thus made a lasting impression upon Chung's rhythmic perception.

In the year 2001 he co-founded the multi national ensemble IIIZ+ and in 2009 he co-founded the AsianArt Ensemble with instruments from China, Japan, Korea and Europe.

In October 2011 the 80-minutes long work *Part of Nature* was premiered with great success in the National Theater of Korea in Seoul. In 2013 the work was performed again at the same place.

2011 the AsianArt Ensemble was awarded with the "German Record Critics Award" for their first CD.

2012-2014 he is directing the concert series *Gugak Lecture Concerts* in the Korean Culture Center in Berlin.

2012-2013 he wrote compositions for ensembles with asian and european instruments, among them *GRAVITY* for daegeum, sheng, bass koto, and ensemble, commissioned by the ernst von siemens musikstiftung for the festival SOUNDSCAPE EASTASIA.

2014 his epic music theatre *KASSANDRA* was premiered by the Gayageum Ensemble SAGYE & guests in the National Gugak Center in Seoul.

2016 he was composer in residence of the National Orchestra of Korea.

2017 he directed "Turbulenzen - Festival for actual intercultural music" in the Radialsystem V in Berlin

Since February 2014 he leads the composition/actual music department of the Akademie fuer Tonkunst in Darmstadt.

