

André Jolivet 2024

Colloque international · International Conference

CNSMDP

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Appel à communications · Call for Papers

Date limite des propositions de communications · Deadline for proposals:

15 juin 2023

14 et 15 mars 2024

CNSMDP (salle d'orgue, salon Vinteuil)

Bibliothèque nationale de France (salle des conférences-Richelieu)

Comité d'organisation · Organising Committee: Yves Balmer, Lucie Kayas

À l'occasion du cinquantième anniversaire de sa disparition, le CNSMDP organise un colloque international consacré à André Jolivet (1905-1974). Chaque journée se terminera par un concert des œuvres de Jolivet donné par les étudiant·es du Conservatoire de Paris.

Co-fondateur du Groupe Jeune-France avec Yves Baudrier, Daniel-Lesur et Olivier Messiaen en 1936, Jolivet compose alors une musique d'avant-garde alliant incantation et atonalité (*Mana*, 1935). Primitiviste, néo-classique ou moderne, il se joue des modes et conserve dans toute sa production une invention mélodique née des *Incantations pour flûte* (1936) ainsi qu'une puissance rythmique et orchestrale tellurique héritée de Varèse. Il enseigne la composition au Conservatoire de Paris de 1966 à 1970.

Après le travail pionnier de Bridget Conrad (1994), la bibliographie sur Jolivet s'est enrichie de plusieurs publications au fil du temps (voir bibliographie) : loin d'épuiser le sujet, elles montrent au contraire les multiples potentialités d'approches de Jolivet et son œuvre. Ce colloque propose de réaliser un bilan de la recherche sur ce compositeur et d'ouvrir de nouvelles voies.

Le sujet sera abordé selon 4 axes principaux, n'excluant pas d'autres approches.

- études génétiques ;
- interprétation et performance ;
- réception et héritage ;
- pédagogie et transmission.

Les formats seront variés, allant de la communication classique de 20' à l'atelier d'interprétation à partir des sources. La diversité des approches est encouragée : outre des présentations de recherches académiques, les communications impliquant des interprètes (étudiants ou professionnels) sont très bienvenues.

Les langues du colloque sont le français et l'anglais.

Les propositions de communication (500 mots maximum, courte biographie, affiliation universitaire le cas échéant et adresse mail) doivent être soumises avant le 15 juin 2023 par courrier électronique avec document joint au format Word, adressé à Arthur Macé, chargé de mission recherche au CNSMDP : amace@cnsmdp.fr

Les décisions du comité scientifique seront notifiées par courrier électronique courant septembre 2023.

Pour de plus amples renseignements, les personnes suivantes sont à votre disposition ; Yves Balmer (y.balmer@cnsmdp.fr), Lucie Kayas (maudot-kayas.lucie@neuf.fr), Pascal Leray à la Médiathèque Hector Berlioz (pleray@cnsmdp.fr), Thomas Vernet à la Bibliothèque La Grange-Fleuret (t.vernet@royaumont.com).

To mark the occasion of the 50th anniversary of the death of André Jolivet (1905-1974), the CNSMDP is organising an international conference devoted to the composer. The conference will take place on **14 and 15 March 2024** at the CNSMDP and Bibliothèque nationale de France (Richelieu); Salon Vinteuil and Salle d'orgue (CNSMDP) and Salle des conférences (BnF Richelieu).

Each day of the conference will conclude with a concert of Jolivet's works given by students of the Paris Conservatoire.

Co-founder of the Groupe Jeune-France with Yves Baudrier, Daniel-Lesur and Olivier Messiaen in 1936, Jolivet composed an avant-garde music that combines incantation with atonality (*Mana*, 1935). As much primitivist, neo-classicist as modernist, he engaged with diverse trends, his entire output demonstrating a melodic invention born of the *Incantations pour flûte* (1936) as well as a telluric rhythmic and orchestral power inherited from Varèse. He taught composition at the Paris Conservatoire from 1966 to 1970.

Following the pioneering work of Bridget Conrad (1994), Jolivet scholarship has been enriched with several major publications since (see bibliography below). Far from exhausting the subject, these works have revealed the great diversity of Jolivet's contribution as a whole. This conference aims to reflect on existing research on the composer and in so doing open up new avenues of enquiry.

Discussion will focus, but not necessarily exclusively, on four principal areas:

- **sketch studies;**
- **interpretation and performance;**
- **reception and legacy;**
- **pedagogy and influence.**

Presentation formats may be varied, ranging from the classic 20-minute paper to a workshop-type presentation investigating sources. Diversity of approach is encouraged; in addition to academic research papers, presentations are welcomed from performers (students and professionals).

Languages of the conference will be French and English. Proposals (in either language) should include the following:

- Title of paper and an abstract of not more than 500 words
- short biography of the presenter (maximum 100 words)
- institutional affiliation (where applicable)
- Postal address, telephone and email address

Proposals should be submitted not later than 15 June 2023 by email as a Word attachment to: amace@cnsmdp.fr

Notification of decisions will be via email in September 2023.

For more detailed information, please contact; Yves Balmer (y.balmer@cnsmdp.fr), Lucie Kayas (maudot-kayas.lucie@neuf.fr), Pascal Leray at the Médiathèque Hector Berlioz (pleray@cnsmdp.fr), Thomas Vernet at the Bibliothèque La Grange-Fleuret (t.vernet@royaumont.com).

Comité scientifique · Programme Committee

Julian Anderson, *Guildhall School of Music and Drama*
Mathias Auclair, *Bibliothèque nationale de France*
Yves Balmer, *CNSMDP*
Sophie Cherrier, *CNSMDP*
Nathalie Forget, *CNSMDP*
Shigeru Fujita, *Tokyo College of Music*
Lucie Kayas, *CNSMDP*
Stefan Keym, *Leipzig Universität*
Hervé Lacombe, *Université de Rennes 2*
Damien Mahiet, *Brown University*
Chris Murray, *CNSMDP et Université libre de Bruxelles*
Caroline Potter, *Royal Birmingham Conservatoire*
Caroline Rae, *Cardiff University*
Pascal Terrien, *Aix-Marseille Université, CNSMDP*
Pierre-André Valade, *chef d'orchestre, en résidence au Meitar Ensemble de Tel Aviv*

Comité d'honneur · Honorary Committee

Gilbert Amy
Philippe Hersant
Christine Jolivet
Édith Lejet
Alain Louvier
Catherine Massip

Bibliographie indicative - Bibliography

CONRAD, Bridget, *The Sources of Jolivet's Musical Language and his Relationships with Varèse and Messiaen*, PhD Diss, City University of New York, Ann Arbor, MI UMI, 1994, 2 vols.

CHASSAIN, Laetitia et KAYAS, Lucie (éd.), *André Jolivet. Portraits*, Arles, Actes Sud, 1994.

JOLIVET, André, *Écrits*, Christine Jolivet-Erlh (éd.), Sampzon, Delatour, 2006.

JOLIVET-ERLIH, Christine (éd.), *Edgard Varèse - André Jolivet Correspondance, 1931-1965*, Genève, Contrechamps, 2002.

KAYAS, Lucie (éd.), *Portrait(s) d'André Jolivet*, Paris BnF, 2005.

KAYAS, Lucie, *André Jolivet*, Paris, Fayard, 2005.

KAYAS, Lucie, *André Jolivet. Catalogue des œuvres musicales*, Paris, SFM/Symétrie, 2021.

RAE, Caroline (éd.), *André Jolivet: Music, Art and Literature*, Abingdon, Routledge, 2019.

TERRIEN, Pascal, *André Jolivet et le Centre d'humanisme musical 1959-1963. L'art d'enseigner la composition musicale*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2022.