

Verplicht werk voor de halve finale Œuvre imposée en demi-finale Compulsory work for the semi-final

“Nocturne” [Opdracht | Commande | Commission]

PIERRE JODLOWSKI (1974) is een Franse componist, performer en multimedia-artiest. Zijn oeuvre, met een vaak typerende hoge densiteit, ontwikkelt zich op het kruispunt van de akoestische en elektrische klanken en wordt gekenmerkt door een nadrukkelijk dramaturgische en politieke opzet. Hij is de oprichter van studio éole en van het Festival Novelum in Toulouse. Hij is tegenwoordig op veel gebieden actief en werkt, in de marge van zijn muzikale wereld, met beelden, interactieve programmering voor installaties en enscenering. Hij staat daarbij vooral stil bij de dynamiek van scenische ruimtes. Hij omschrijft zijn huidige praxis als ‘actieve’ muziek, zowel in fysieke als psychologische zin.

Voor zijn projecten werkte Pierre Jodlowski samen met het Ensemble Intercontemporain, Ictus, KNM (Berlijn), MusikFabrik, het Ensemble Orchestral Contemporain, het Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova in Zweden, het Berg Orchestra in Praag, het ensemble Soundinitiative, het ensemble LUX:NM, alsook met tal van solisten uit de internationale muziekwereld. Hij houdt er een heel nauwe samenwerking op na met muzikanten als Jean Geoffroy, Cédric Jullion, Wilhem Latchoumia, Philippe Spiesser, met name voor compositie- en onderzoeksprojecten rond nieuwe strijkinstrumenten. Door zijn werk met beelden gaat hij ook samenwerkingen aan met beeldende kunstenaars als David Coste.

Pierre Jodlowski kreeg opdrachten van het IRCAM, het Ensemble Intercontemporain, het Franse ministerie van Cultuur, CIRM, GRM, het festival van Donaueschingen, de Cinémathèque de Toulouse, Radio France, het Concours de Piano d’Orléans, het festival Aujourd’hui Musiques, de SIEMENS-stichting, het Théâtre National du Capitole in Toulouse, het Europese INTEGRA-project, EMS-studio, de Fondation Royaumont, het Cabaret contemporain, de Biennale van Venetië, het Poolse ministerie van Cultuur, Les Percussions de Strasbourg en het Concours International de Genève.

Pierre Jodlowski won verschillende internationale wedstrijden en behaalde de Prix Claude Arrieu, alsook de door de Sacem toegekende Prix Hervé Dugardin. In 2003 en 2004 was hij in residentie bij de Akademie der Künste in Berlijn. Van 2009 tot 2011 was hij componist in residentie bij Odysud - Blagnac. In 2013 ontving hij de Prix de l’Académie Charles Cros voor zijn cd ‘Jour 54’, uitgebracht door Radio France. In 2015 won hij de Grand Prix Lycéen des Compositeurs met zijn werk *Time & Money*. Van 2017 tot 2019 was hij artiest in residentie bij Lux - Scène Nationale de Valence. In 2019 werd hij benoemd tot artistiek directeur van het festival Musica Electronica Nova in Wrocław, Polen.

Zijn werken worden deels uitgegeven door Éditions Jobert. Er zijn cd’s en dvd’s van uitgebracht bij de labels éole Records, Radio France, Kaïros en Les Percussions de Strasbourg.

PIERRE JODLOWSKI développe son travail en France et à l’étranger dans le champ des musiques d’aujourd’hui. Sa musique, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique et politique. Il est fondateur du studio éole et du festival Novelum à Toulouse.

Son travail se déploie aujourd’hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille l’image, la programmation interactive pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd’hui la pratique d’une musique “active”, tant dans sa dimension physique que psychologique.

Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Intercontemporain, Ictus, KNM (Berlin), l’ensemble MusikFabrik, l’Ensemble Orchestral Contemporain, le nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova en Suède, le Berg Orchestra de Prague, L’ensemble Soundinitiative, l’ensemble LUX:NM et de nombreux solistes de la scène musicale internationale. Il mène par ailleurs des collaborations privilégiées avec des musiciens comme Jean Geoffroy, Cédric Jullion, Wilhem Latchoumia, Philippe Spiesser, pour des projets d’écriture et de recherche autour de nouvelles lutheries. Son travail sur l’image l’amène à développer des collaborations avec des artistes plasticiens, comme par exemple David Coste.

Il a reçu des commandes de l’IRCAM, de L’Ensemble intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, du GRM, du festival de Donaueschingen, de la Cinémathèque de Toulouse, de Radio France, du Concours de Piano d’Orléans, du festival Aujourd’hui Musiques, de la fondation SIEMENS, du Théâtre National du Capitole de Toulouse, du projet européen INTEGRA, du studio EMS, de la fondation Royaumont, du Cabaret contemporain, de la Biennale de Venise, du Ministère de la Culture Polonais, des Percussions de Strasbourg, et du Concours International de Genève.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a obtenu les Prix Claude Arrieu et Hervé Dugardin attribués par la SACEM ; il a été accueilli en résidence à l’Académie des Arts de Berlin en 2003 et 2004. De 2009 à 2011, il est compositeur en résidence associé à la scène conventionnée Odysud - Blagnac. Il a reçu en 2013 un Prix de l’Académie Charles Cros pour son disque *Jour 54* paru aux éditions Radio France. En 2015, il est lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs avec son œuvre

Time & Money. De 2017 à 2019 il est artiste en résidence au Lux – Scène Nationale de Valence. En 2019, il devient Directeur Artistique du festival Musica Electronica Nova à Wrocław en Pologne.

Ses œuvres sont en partie publiées aux Éditions Jobert et font l'objet de parutions discographiques et vidéographiques sur les labels éole Records, Radio France, Kairos, Les Percussions de Strasbourg.

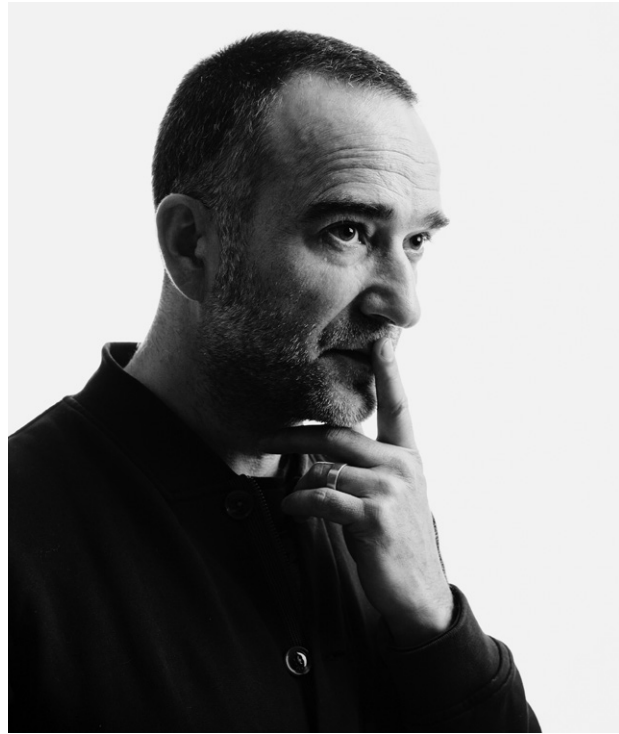
PIERRE JODLOWSKI (1971) is a French composer, performer and multimedia artist. His work, often of considerable density, is at the crossroads of acoustic and electric sound and is characterised by its dramatic nature and its engagement with politics. He is the founder of the éole studio and of the Novelum Festival in Toulouse.

He currently works in a number of fields; in addition to music, he is involved with images, interactive programming for installations, and theatrical direction; above all, he seeks to explore the dynamic relationships of staging spaces. Today, he advocates an 'active' musical practice, both in physical and psychological terms.

In different projects, he has worked with, for example, the Ensemble intercontemporain, Ictus, KNM (Berlin), and MusikFabrik ensembles, the Ensemble Orchestral Contemporain, the Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova in Sweden, the Berg Orchestra (Prague), the Soundinitiative and LUX:NM ensembles, and many soloists active on the international music scene. He collaborates closely with musicians such as Jean Geoffroy, Cédric Jullion, Wilhem Latchoumia, and Philippe Spiesser on projects involving writing and research on new instrument-making. His work in the field of images has led to collaborations with visual artists such as David Coste.

He has received commissions from, among others, the IRCAM, the Ensemble intercontemporain, the French Ministry of Culture, the CIRM, the GRM, the Donaueschingen festival, the Cinémathèque de Toulouse, Radio France, the Concours de Piano d'Orléans, the Aujourd'hui Musiques festival, the SIEMENS Foundation, the Théâtre National du Capitole de Toulouse, the EU's INTEGRA project, the EMS studio, the Royaumont Foundation, the Cabaret Contemporain, the Venice Biennale, the Polish Ministry of Culture, Les Percussions de Strasbourg, and the Geneva Music Competition.

A laureate of several international competitions, he has been awarded the Claude Arrieu and Hervé Dugardin prizes by the SACEM and was in residence at the Academy of the Arts in Berlin in 2003 and 2004. From 2009 to 2011, he was

composer in residence at the Odysud-Blagnac cultural centre. He was awarded the Prix de l'Académie Charles Cros in 2013 for his disc 'Jour 54', released by Editions Radio France. In 2015, he was laureate of the Grand Prix Lycéen des Compositeurs for his work *Time & Money*. From 2017 to 2019, he was artist in residence at the Lux Scène Nationale in Valence. In 2019, he became the Artistic Director of the Musica Electronica Nova festival in Wrocław in Poland.

His works, some of which have been published by Éditions Jobert, have been the subject of audio and video recordings on the éole Records, Radio France, Kairos, and Les Percussions de Strasbourg labels.

www.pierrejodowski.com

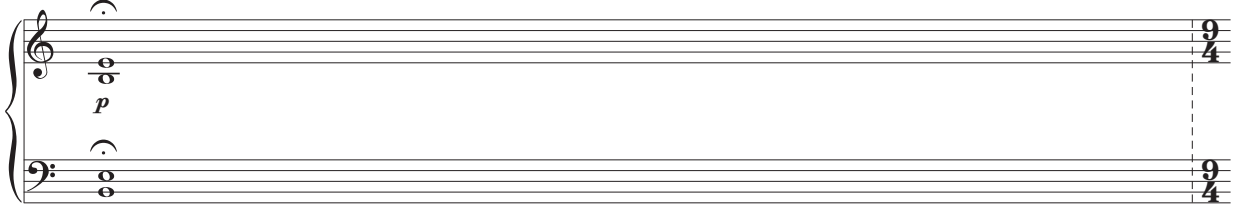
Nocturne

to Agnieszka Burcon

A ♩ = 60

very long, almost up to the end of resonance

Piano

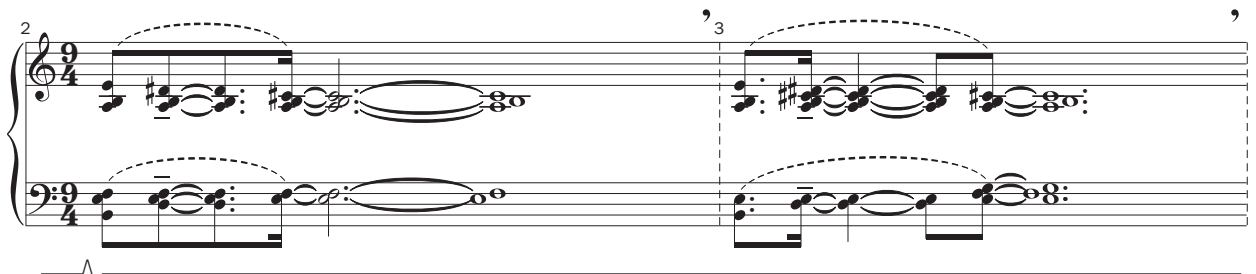

Two staves of piano introduction. The right hand has a whole note chord (F major) with a fermata. The left hand has a whole note chord (C major) with a fermata. The dynamic is *p*. The time signature is 9/4.

And.

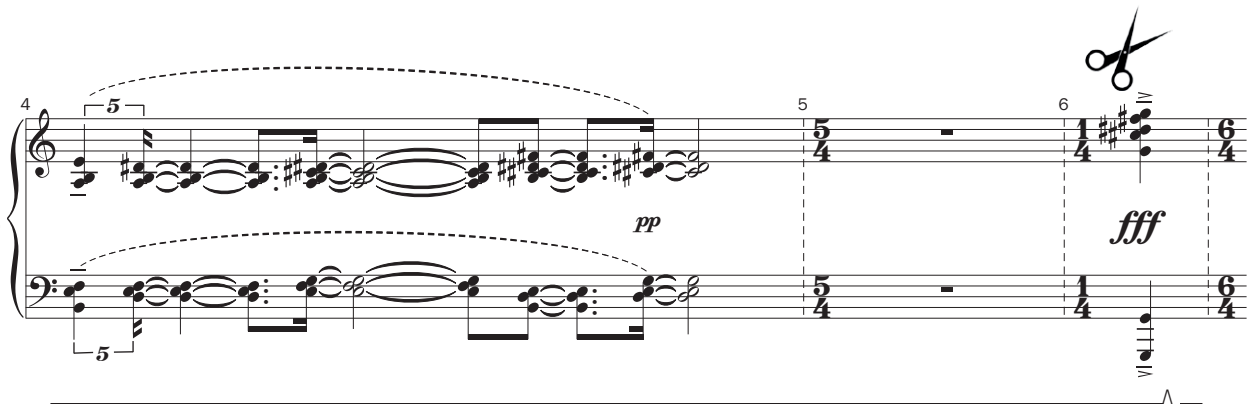
Pno.

First system of the piano section. It consists of two staves. The right hand has a melodic line with a fermata at the end. The left hand has a bass line with a fermata at the end. The dynamic is *p*. The time signature is 9/4.

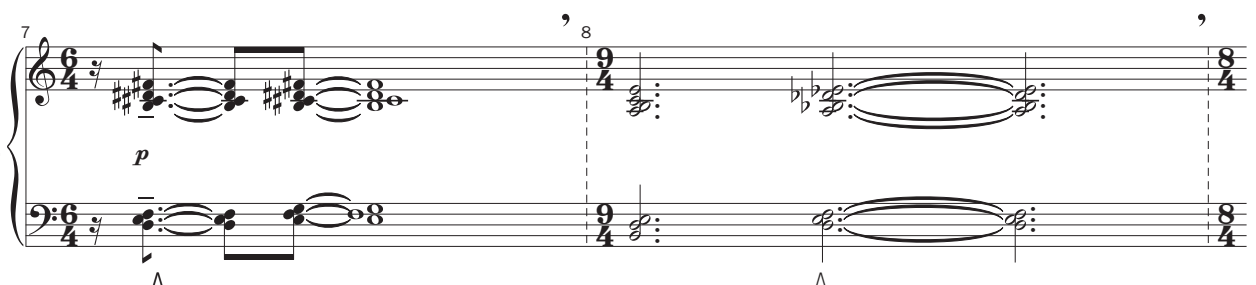
Pno.

Second system of the piano section. It consists of two staves. The right hand has a melodic line with a fermata at the end. The left hand has a bass line with a fermata at the end. The dynamic is *pp*. The time signature is 9/4. There is a scissors icon above the right hand staff at measure 6, indicating a cut-off. The dynamic changes to *fff* at measure 6.

Pno.

Third system of the piano section. It consists of two staves. The right hand has a melodic line with a fermata at the end. The left hand has a bass line with a fermata at the end. The dynamic is *p*. The time signature is 9/4.

**ENKELE WOORDEN
VAN DE COMPOSITIST
OVER ZIJN WERK...**

'Dit stuk verwijst naar het klassieke pianorepertoire. Het ontleent zijn inspiratie echter niet rechtstreeks aan de natuur of aan schilderijen die de schemering of de nacht oproepen, zoals bij Chopin of Debussy. In dit werk is het onderwerp veeleer de slaap.

Als kunstenaar heb ik te maken met obsessieve gedachten, die verband houden met het componeren en die ik moeilijk kan tegenhouden. In de loop der jaren heb ik geleerd die gedachten te temmen en ze vrij spel te laten, tegen mijn wil in. Daardoor duurt het soms lang voor ik in slaap val, waarbij rust en brutale impressies elkaar afwisselen als mijn brein een proces niet kan loslaten. Maar hoe geef je je over wanneer ideeën of inspiratie je plots overvallen als krachtige en complexe emoties, die elektrische schokken door het hele lichaam veroorzaken?

Deze muziek volgt dit proces dat aarzelt tussen laten begaan en ontwaken, tussen zachtheid en geweld.'

**NOTE DU COMPOSITEUR
À PROPOS DE SON
ŒUVRE...**

Cette pièce fait référence au répertoire classique du piano. Pour autant, son inspiration n'est pas directement liée à la nature ou aux peintures qui évoqueraient le crépuscule ou la nuit, comme dans la musique de Chopin ou Debussy. Ici, le sujet tourne plutôt autour du sommeil.

En tant qu'artiste, je suis confronté à des pensées obsessionnelles, liées à la composition, difficile à arrêter. Au fil des années, j'ai appris à apprivoiser ces pensées et à les laisser agir, en dépit de ma volonté. Par conséquent, m'endormir peut s'avérer être un long processus mêlant douceur et impressions brutales, lorsque mon cerveau ne parvient pas à lâcher prise. Comment céder alors que les idées ou l'inspiration apparaissent soudainement, comme des émotions puissantes et complexes, générant des chocs électriques dans tout le corps?

Cette musique suit le processus hésitant entre l'engloutissement et le réveil, quelque part entre la douceur et la violence.

**A FEW WORDS FROM
THE COMPOSER
ABOUT HIS WORK...**

This piece refers to the classical piano repertoire. But the inspiration is not directly linked to nature or to paintings that evoke dusk or night as in the music of Chopin or Debussy. Here, the subject of the piece is more about sleep.

As an artist, I am faced with obsessional thoughts, in connection with composition, that are hard to stop. Over the years I have learned to tame those thoughts and to let them take effect, against my will. Falling asleep can therefore be a lengthy process, combining gentleness and brutal impressions when the brain is unable to completely let go. So the problem is how to surrender when ideas or inspiration appear suddenly, as powerful and complex emotions, generating electric shocks throughout the body?

'This music follows the process of vacillating between being engulfed and waking up, between gentleness and violence.'