

NICOLAS MONDON, CATALOGUE (4 JUILLET 2024)

CATALOGUE CHRONOLOGIQUE	p.1
ANCIENNES PIÈCES (HORS CATALOGUE)	p.4
TRANSCRIPTIONS & ARRANGEMENTS	p.4
MUSIQUES DE FILM	p.5
POUR LA DANSE	p.5
INSTALLATIONS	p.5

CATALOGUE CHRONOLOGIQUE

2024

à M. A. | saxophone alto et piano préparé | 6 minutes

Pièce pédagogique (FCI/CII) co-composée avec Alexandre Souillart pour le concert en hommage à Matthieu Acar organisé par le conservatoire de Gennevilliers. Même préparation du piano que la pièce pédagogique *Puppets* (2012).

2023

Postcards from inner landscapes | saxophone soprano | 8 minutes

Commande d'Alexandre Souillart.

Semé d'un sinon III | piano préparé | 15 minutes

Création au festival Klasik. Même préparation que *Clepsydre* (2017) et *Étude tutti* (2016).

2021

Cycle(s) | piano préparé à 4 mains, 2 guitares préparées, 2 harpes préparées, 3 percussion | 8 minutes

1. Cycle - Pulsation terrestre ; 2.Cycles - Mécanique céleste

Pièce pédagogique, commande du Conservatoire Municipal du 10e Arrondissement de Paris.

Études | violon et électronique | 5 minutes

Pièces pédagogiques, commandes du Conservatoire Municipal du 10e Arrondissement de Paris.

2019

Semé d'un sinon I | saxophone, percussion, piano, harpe, violon, violoncelle, contrebasse | 12 minutes

Semé d'un sinon I.1 ; Semé d'un sinon I.2

Création et enregistrement par l'ensemble InSoliTus

Ancienne version (*Semé d'un sinon Ib*) : création à l'Opéra de Cologne, production Gargonza Arts, direction Robert Platz ; 15-30 minutes (2018).

Semé d'un sinon II | flûte basse, saxophone ténor, piano préparé | 2'20 minutes

Commande et création par l'ensemble L'imaginaire

2018

Cèngkok | flûte, 5 ou 10 minutes

Création par Michael Faust à la Salle Cortot (Paris) ; enregistrement par l'ensemble InSoliTus (Samuel Bricault, flûte).

Quatre sonneries de quarante notes | piano préparé, 2 minutes

Eling Eling | orchestre de mandolines, mandoles, guitares, contrebasse, avec piano préparé, flûte, et percussion optionnels

Création par l'orchestre à plectre de l'école de musique de Persan au festival Musique à l'Encre Fraîche

A letter from Solitude | piano (versions différentes pour piano droit et pour piano à queue), 2 minutes

2017

Herbes à peine - Semé d'un sinon | saxophone, piano préparé, harpe préparée, violon préparé, violoncelle, contrebasse, et électronique contrôlant la pièce sonore *Flügel klingen schwingen tönen Kreis* de la plasticienne Susanna Fritscher, 30 minutes (cliquez pour écouter)

Création par l'ensemble InSoliTus au Musée d'art de Nantes, au milieu de la pièce *Für die Luft* de Susanna Fritscher.

Clepsydre | piano préparé, 9 minutes (cliquez pour écouter)

Création par Lorène de Ratuld, Festival « Les concerts de Vollore ».

Daily Colotomy | flûte alto, violoncelle préparé, guitare, piano préparé, et 4 objets sonorisés, 12 minutes (cliquez pour écouter)

Création par l'ensemble Red Note / CNSMDP au Edinburgh International Science Festival. Version définitive en 2019, création et enregistrement par l'ensemble InSolutus, chorégraphie de Kadek Puspasari.

2016

Prélude & Trois mouvements perpétuels | piano à 8 mains, 10 minutes

3 pièces pédagogiques (cycle I-II)

Commande de l'association La réserve des sons pour le conservatoire de Châtenay Malabry (92)

Étude Tutti | ensemble, 9 minutes (cliquez pour écouter) (cliquez pour voir un extrait)

3 flûtes, hautbois, marimba, vibraphone, célesta, piano préparé, harpe préparée, 2 altos et 2 violoncelles préparés, contrebasse

Création dans le cadre du doctorat SACRe, CNSMDP/PSL Université

Étude-carillon | piano préparé, 2 minutes

pièce pédagogique, dédiée à et créée par Nina González

Trio | flûte (alto/basse), saxophone (soprano/ténor), piano préparé, 17 minutes (cliquez pour écouter)

I ; II ; III

Commande de l'Ensemble L'Imaginaire, création au Faubourg 12 (Strasbourg) ; enregistrement par l'ensemble InSoliTus.

2015

Waiting | violon hybride, ou violon et électronique, 15 minutes (cliquez pour écouter 3, cliquez pour écouter 1)

1. Mute ; 2. Chimes-Lullaby ; 3. Foggy Voices ; 4. Bird

Première pièce écrite pour le Smartinstrument Violon-Coala (violon hybride avec contrôle actif), développé à l'IRCAM.

Cette pièce est le résultat d'une résidence de recherche au laboratoire d'Acoustique Instrumentale de l'IRCAM dirigé par Adrien Mamou-Mani.

I'd prefer to try eternity | septuor, 20 minutes (cliquez pour écouter)

trompette, trombone, violoncelle, guitare préparée amplifiée, piano préparé, 2 percussions

Fragment 1 — Eternity I — Fragment 2 — Eternity II — Fragment 3 — Eternity III — Fragment 4

Projet de résidence Akademie Schloss Solitude (Stuttgart, Allemagne), pour l'ensemble Ascolta, création au TheaterHaus de Stuttgart.

Carillons mous | quatuor à cordes, 10 minutes

5 mouvements pédagogiques (cycle II-III)

Commande de l'association Proquartet.

2014

Cinq miniatures | ensemble, 12 minutes (cliquez pour écouter)

flûte (ut, alto), clarinette basse, saxophone alto, cor, percussion, piano préparé, violon, violoncelle

1. Ouverture ; 2. Toccata miroir ; 3. « Solitude » ; 4. Choral ; 5. Chanson

Commande de Radio France pour l'émission *Alla breve* ; enregistrement par l'ensemble InSoliTus. Utilisation du mouvement III pour le film *Chronicles of Solitude* de Manuel Ferrarri.

Ce que l'arbre tait de lui-même | guitare préparée, piano préparé, violoncelle, zarb, 17 minutes (cliquez pour écouter)

Cette pièce a bénéficié d'une aide à l'écriture par l'État ; création par l'ensemble Cairn au Goethe Institut(Paris).

Jin she kuang wu | sur une mélodie chinoise de Nie Er (金蛇狂舞) | violoncelle et piano préparé (2014), 3 minutes

Commandes de l'association A.C.E.

2013

Twin Sketches III & IV | 2 saxophones | 10 minutes

Taire le nom avec assez de joie | piano (très peu) préparé | 10 minutes

Sonates pour piano (très peu) préparé | environ 20 minutes (cliquez pour écouter)

Sonate I (2008-09), Sonate II (2009), Sonate III (2013)

La *Sonate III* a reçu le prix André CHEVILLION-Yvonne BONNAUD au 11e Concours International d'Orléans.

Twin Sketches I & II | pour 2 saxophones | 22 minutes (cliquez pour écouter)

1. Prélude ; 2. Lézards canoniques ; 3. Choral - 1. Lézards canoniques ; 2. Canon : 3. Choral

Écrit lors de la résidence Gargonza Arts ; création par Alexandre Souillart et Hiroe Yasui au Castello di Gargonza (Italie).

2012

Puppets | 2 petites pièces pédagogiques pour piano préparé | 2 minutes

Pianola/Phonographe II | disklavier préparé et électronique | 13 minutes (cliquez pour écouter)

Création au CentQuatre (Paris), IRCAM, Cursus 2

Le jeu des lanternes clôturant la fête du printemps | piano préparé à quatre mains | 12 minutes

Commande de l'Association A.C.E., d'après une mélodie chinoise (正月十五闹雪灯).

2011

Klavierkantate | ensemble de claviers et électronique | 35 minutes

2 pianos préparés, pianoforte, clavecin, orgue positif, orgue Hammond, Fender Rhodes / clavier MIDI, disklavier, percussionniste, et dispositif électronique (temps réel)

1. Prélude ; 2. Ouverture ; 3. Cantillation ; 4. Aria furia ; 5. Old Tune ; 6. Jardin ; 7. Récitatif ; 8. Aria cantabile ; 9. Choral

Création en Salle d'Art lyrique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Prix de Master II de Composition.

Ravine | saxophone ténor, piano préparé, violon et violoncelle | 12 minutes (cliquez pour écouter)

Commande du Cabaret Contemporain et du Fond d'action SACEM

2010

Pianola/Phonographe I | disklavier préparé et électronique | 7 minutes (cliquez pour écouter)

Création à l'espace de projection de l'I.R.C.A.M., Cursus 1, avril 2010.

Éditeur : Babelscore.

Acouphonia | pièce pédagogique pour orchestre à cordes, harpe, épinette et quelques vents | 5 minutes

Commande du C.R.D. De Cachan pour l'orchestre de Cycle II.

Petits Préludes sur la préparation de *Totem Ancestor* de John Cage | pièces pédagogiques pour piano préparé | 5 minutes

2009

Bu bu jiao (步步娇) | clarinette et trio à cordes, 2 minutes (cliquez pour écouter)
version transcrite et légèrement augmentée (2012) pour saxophone soprano, violon, violoncelle préparé, piano préparé | 2 minutes

Entours | quintette | 11 minutes
flûte alto, violoncelle, théorbe, guitare électrique, piano préparé

Petit bocal | orchestre | 9 minutes
Éditeur : Babelscore.

2008

Dé-tudes | cahier de six études (cycle I et II) pour saxophone alto | 1-9 minutes

Quattuor foci | ensemble | 12 minutes (cliquez pour écouter)
piccolo/flûte alto, clarinette mib/basse, trombone ténor ou basse, percussion, piano préparé, alto, contrebasse
1. Aria ; 2. Couplets ; 3. Prélude & Chute ; 4. Danse
Création : KammerEnsemble Neue Musik (Berlin), direction Manuel Nawri.
Éditeur : Babelscore.

Trois Rébus de Léonard de Vinci | piano solo | 4 minutes

2007

Berceuse-tableaux | grand orchestre | 6 minutes
Commande : Musique Nouvelle en Liberté
Création : Orchestre Pasdeloup, direction Wolfgang Dörner, Salle Pleyel, 2007.
Reprise : Orchestre Pasdeloup, direction Mykola Dyadyura, Salle Pleyel, 2013.

Esquisse pour un point d'orgue | ensemble | 8 minutes (cliquez pour écouter)
flûte basse, clarinette basse, trombone basse, violoncelle, contrebasse, et piano préparé
Éditeur : Babelscore.

San | saxophone alto et électronique | 9 minutes
Pièce écrite pour le doctorat de Pedro Bittencourt (*Interprétation musicale participative — la médiation d'un saxophoniste dans l'articulation des compositions mixtes contemporaines*, Thèse de doctorat, Université Paris 8, Paris, 2015) ; création par Joonatan Rautiola.

jardin_berceuse_intérieur, pièce acousmatique stéréophonique | 9 minutes
Création : Auditorium Saint-Germain (Paris), Festival de la jeune création musicale de la S.I.M.C. (2007), et reprise au Festival du Groupe Musique Vivante de Lyon (2008).
Éditeur : Babelscore.

2006

Peau puis pluie | ensemble | 10 minutes
piccolo/flûte basse, petite clarinette/clarinette basse, cor, percussion, piano préparé, alto, violoncelle, contrebasse

Wancr, pièce pédagogique pour ensemble à cordes pincées | 6 minutes
3 mandolines, 1 mandole, 1 mandoloncelle, 3 guitares sèches et 1 guitare électrique
Commande de l'École Nationale de Musique de Persan pour le festival Musique à l'Encre Fraîche.

2005

Mont vert, nuage blanc | alto et basson | 10 minutes
Commande : pièce composée pour Voix nouvelles, Abbaye de Royaumont.
Création : Ensemble Contrechant, Abbaye de Royaumont, 2005.

Mémoires de l'outre d'âne | violoncelle | 9 minutes

Nocturnes | quintette | 7 minutes

flûte, clarinette, violon, violoncelle, et piano
Éditeur : Babelscore.

2004

Le sommeil d'Incisivosaurus gauthieri, pièce pédagogique pour ensemble | 3 minutes

pièce pédagogique pour flûte à bec, clarinette, 2 pianos, 2 guitares, percussion, violon, et alto.
Commande de l'École Nationale de Musique de Blanc-Mesnil.

2002

Olvida | saxophone soprano solo | 8 minutes

Transcription pour 8 saxophones spatialisés, réalisée par Alexandre Souillart (2009).

Création au Congrès International du Saxophone 2009 (Bangkok), par l'octuor de saxophone de la classe de Claude Delangle (CNSMDP).

ANCIENNES PIÈCES OU PIÈCES HORS CATALOGUE

2017

Clock Pot | flûte alto, violoncelle préparé, guitare, piano préparé, et 2 objets sonorisés | 6 minutes

2003

Sonate à 4 | 4 violons | 7 minutes

2001

Quintette | 8 minutes

clarinette, saxophone soprano / baryton, violoncelle, piano et percussion

Création : ensemble Infrason, direction Simon Reina, Université Paris 8, 2002.

Coquille de neige | quintette | 6 minutes

flûte, clarinette, cor, violoncelle et vibraphone

Création : ensemble Futurs-musiques, direction Denis Gauthery, Université Paris 8 et Eglise de la Sainte Famille (Le Pré Saint-Gervais), 2002.

2000

Hommage à Jean Arp | quintette | 6 minutes

flûte, clarinette, violon, violoncelle et marimba

Pièce lauréate du concours de composition de l'Université d'Evry 2001.

Création : ensemble Arte Viva, direction Pascal Pistone, Université d'Evry, 2001.

Bleu-diaphane | piano | 10 minutes

1997

Les oiseaux maintenant volent de leurs propres ombres | flûte et violon | 3 minutes

TRANSCRIPTIONS & ARRANGEMENTS

M. Ravel, *Chansons hébraïques* | 2 flûtes, clarinette, clarinette basse, cor, trombone, piano (et celesta), harpe, percussion, quatuor à cordes, contrebasse (2015)
pour l'ensemble InSoliTus
Commande du Festival Claude Helffer

C. Monteverdi, *Sfogava con le stelle* | flûte, clarinette, saxophone alto, basson, alto, contrebasse (2013)
pour l'ensemble InSoliTus
Commande du Festival Claude Helffer

J.-S. Bach, *Ricercar a 3*, extrait de *l'Offrande musicale* | flûte, clarinette, guitare, alto et violoncelle (2000)
pour l'ensemble Cairn
Concerts au festival Archipel de Genève, à la Cité Internationale Universitaire (Paris), etc...

Tai Yang Chu Lai Xi Yang Yang, mélodie traditionnelle chinoise (太阳出来喜洋洋) arrangée pour voix, violoncelle, et piano (2014).
Commandes de l'association A.C.E.

Yue Gang Gang, mélodie traditionnelle chinoise (月光光) arrangée pour 2 voix, violoncelle, et piano (2014).
Commandes de l'association A.C.E.

Jiao wo ru he bu xiang ta, mélodie chinoise (教我如何不想他) de Zhao Yuanren arrangée pour voix, violoncelle, et piano (2014).
Commandes de l'association A.C.E.

Mo Li Hua, mélodie traditionnelle chinoise arrangée pour voix, piano, et violon er hu (2013).
G. Puccini, *Air de Ping Pang Pong* extrait de *Turandot*, Acte I | piano et violon er hu (2013).
Commandes de l'association A.C.E.

Les animaux en musique | trio à cordes : pièces de Dagincour, Rameau, Daquin, Couperin, Schubert, Tchaïkovsky, Moussorgsky, Saint-Saëns, Rossini, Vivaldi. (2004).

G. Bizet, *Carmen* (extraits) | hautbois, clarinette, basson et trio à cordes (2003).

I. Albeniz, *Asturias* | hautbois, clarinette, basson et trio à cordes (2003).

J.-S. Bach, *Variations Goldberg* (extraits) | quatuor de saxophones (2002).

G. Rossini, *Ouverture de Demetrio e Polibio* | orchestre (2002).
Commandes du Festival de La Pellonière

G. Malher, Troisième mouvement de la *Symphonie n°1* | octuor de violoncelles (2001).
pour l'orchestre du conservatoire de Bourg-la-Reine (92)

MUSIQUES DE FILM

2014

Schloss to Schloss (2014), 9 minutes, vidéo de Danielle Adair
Vidéo réalisée sur une improvisation au piano préparé, avec la voix et sur un texte de Danielle Adair

Captain Gervasio's Family (2013), 15 minutes, réalisation Tamar Guimarães et Kasper Akhøj
Projection à la 31e Biennale de São Paulo

2011

Le chemin de fer (2011), 8 minutes, réalisation Julien Mondon, musique réalisée en collaboration avec le réalisateur.

Projection au Short Film Corner du Festival de Cannes 2011 et au festival du Film Court 2011 de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne

POUR LA DANSE / IMPROVISATIONS

2023

Souvenir de Ravine, 5 minutes

Piano préparé, saxophone ténor et violoncelle, pour les musiciens de l'ensemble InSolitus

Souvenir de Herbes à peine, 5 minutes

Piano préparé, saxophone ténor et violoncelle, pour les musiciens de l'ensemble InSolitus

Concert d'improvisation : *Hommages à Luis-Fernando Rizo Salom, à Peter Feuchtwanger, à Chick Corea, Berceuses aériennes (Bulle d'air, Bulle d'erre, Bulle d'eau)...*

Piano préparé

2014-15

TRIO sans titre, 25 minutes (piano préparé)

avec les danseurs Desire Davids et Dorine Mokha, résidence Pamoja aux Studios Kabako (Kisangani, RDC) et avec le soutien de l'Akademie Schloss Solitude (Stuttgart, Allemagne) et d'Osthang Project (Darmstadt, Allemagne) ; création au Festival Connexion de Kinshasa (RDC) en juillet 2015.

INSTALLATIONS

2014

The App and the Territory, installation (iPad et casque) réalisée avec Robert M Ochshorn

Pour la Lange Nacht der Museen (Nuit blanche) de Stuttgart (Allemagne), dans le cadre de la résidence à l'Akademie Schloss Solitude

2013

Sometimes ancient bells keep quiet, installation sons fixés et piano, 20 minutes (en boucle)

Pour l'association InterArtes — Gargonza Arts 2013

Birds, installation sons et vidéos, 5 minutes (en boucle)

Pour l'association InterArtes — Gargonza Arts 2013

conception et sons Nicolas Mondon ; images et montage Fabian Altenried ; texte Annekathrin Heier ; écran/installation Micha Joenke

On Tornadoes, installation son, 5 minutes (en boucle)

conception et installation Fabian Altenried — sons Nicolas Mondon