

CONCERT DE L'ATELIER DES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES

ACADÉMIE

Samedi 29 juin, 15h

Centre Pompidou, Petite salle

Simone Conforti, Marco Liuni encadrement pédagogique Ircam

Matteo Cesari encadrement pédagogique Pôle Sup'93

Étudiants du Pôle Sup'93* dans le cadre du Parcours musique mixte

Interprètes stagiaires de l'informatique musicale**

Ariadna Alsina Tarrés, Xavier Chabot, José-Miguel Fernandez,

Marta Gentilucci, Thomas Goepfer, Nicolas Tzortzis réalisation informatique musicale Ircam

Marta Gentilucci *Auf die Lider* (2017)

Taisiya Koleva* soprano, **Quentin Broyart*** percussions, **Lee Gilboa****

Nicolas Tzortzis *Incompatible(s) IV* (2010)

Ambroise Daulhac* clarinette basse, **Mathieu Lacroix****

Ariadna Alsina Tarrés, *L'air cassé de la carapace* (2016)

Caroline de Nadaï* accordéon, **Garling Wu****

Kaija Saariaho *NoaNoa* (1992)

Julie Godineau* flûte traversière, **Nathaniel Haering****

Georgia Spiropoulos *Roll... n'Roll...n'Roll* (2015)

Paola Aviles* harpe, **Theocharis Papatrechas****

Présentation du concert **Grégoire Lorieux**

Durée du concert: 1h20 environ

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Pôle Sup'93. **Avec le soutien** de la Sacem.

ManiFeste-2019, l'académie

Rendez-vous de la création à Paris, ManiFeste, festival et académie pluridisciplinaire de l'Ircam, associe la musique aux autres disciplines : théâtre, danse, arts numériques, arts plastiques. L'académie accueille et forme chaque année 120 à 140 jeunes compositeurs, compositrices et interprètes, actifs et auditeurs, venus du monde entier, qui bénéficient d'un environnement artistique et technologique d'envergure, et d'une grande audience publique lors des sorties d'atelier. De plus, l'académie permet aux stagiaires, actifs et auditeurs, de participer librement à une série d'événements associés.

L'atelier d'interprétation des musiques électroacoustiques

Durant un atelier de deux semaines, cinq compositeurs, ingénieurs du son ou réalisateurs en informatique musicale reçoivent un enseignement pratique intensif sur l'interprétation de la musique électroacoustique. Encadrés par l'équipe enseignante de l'Ircam, ils ont bénéficié de cours en salle informatique, d'ateliers pratiques en studio et de répétitions avant de se produire aujourd'hui lors d'un concert où les stagiaires assurent la performance des parties électroacoustiques d'une œuvre du répertoire de la musique mixte. L'interprétation des œuvres du programme requiert non seulement la virtuosité des musiciens, mais également la maîtrise de la chaîne technologique, du microphone à la diffusion du son, en passant par les programmes de transformations informatiques. Il s'agit pour les stagiaires d'équilibrer les parties électroniques avec l'instrument ou la voix et d'en conserver l'expressivité, de projeter de manière intelligible les figures musicales dans l'espace de la salle de concert... chacune des œuvres offrant un défi musical et technique.

Ce concert est également le fruit d'une collaboration entre le Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers - La Courneuve - Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit « Pôle Sup'93 » et l'Ircam, partenaires autour du « Parcours musique mixte », dispositif pédagogique destiné aux jeunes interprètes souhaitant se familiariser au jeu instrumental avec électronique.

LES PIÈCES DU PROGRAMME

La mixité, en musique comme dans notre société, n'est pas chose neuve : *Imaginary Landscape*, l'œuvre de John Cage fête ses 80 ans cette année. Et l'objet sonore anecdotique est devenu, au fil des évolutions technologiques et du développement de notre oreille collective, une nouvelle façon d'aborder la création sonore. Faut-il, pour autant, cesser d'interroger la mixité ? Certainement pas...

Le concert de cet après-midi continue ainsi à interroger les liens étroits et complexes unissant l'interprète, qui se pose face au public, et son double sonore, qui entoure l'auditoire. D'ailleurs, toutes ces questions quant à l'interaction entre l'homme et une machine vont naturellement bien plus loin que les limites de ce concert, tant la numérisation de notre société rebat de nombreuses cartes. Mais, ces questions montrent aussi que le concert n'est plus un schéma immuable, et que l'interprétation ou l'écoute ne sont plus guidées par un raisonnement unique. « Toute pensée qui renonce à l'unité exalte la diversité. Et la diversité est le lieu de l'art. » écrivait Albert Camus dans *Le mythe de Sisyphe*.

Dans *Auf die Lider*, Marta Gentilucci pose le langage comme lien entre la voix et le public. Des mots, parfois à peine reconnaissables, égrènent des extraits de phrases empruntées aux textes de la poétesse italienne Elisa Biagini : « Une allumette usagée, la pause de l'horloge qui s'est arrêtée, les oreilles confuses comme des abeilles, votre bâillement est bruyant aux oreilles des morts... » Si la voix et la percussion font bloc, dialoguent et jouent avec leurs hésitations respectives, le dispositif électronique vient souligner les imperfections ou amplifier les temps

de rencontre pour faire émerger les points de distorsion.

Incompatible(s) IV de Nicolas Tzortzis, cherche l'opposition systématique. Puisque le monde est un ensemble d'éléments souvent hétéroclites qui coexistent, sans pour autant être en accord entre eux, la musique doit être le reflet de ces tensions, frictions, collisions, mais aussi des moments harmonieux inattendus ou des juxtapositions absurdes. Ainsi, la première incompatibilité tient au jeu instrumental, proposant à l'interprète des actions simultanées quasiment contradictoires, des métriques contrariant les phrases, des polyrythmies opposant ses deux mains sur l'instrument... Et le dispositif électronique oppose des sonorités complexes jouant autant avec la spatialisation qu'avec le mélange de timbres pour créer une dramaturgie sonore capable d'aller de l'à peine perceptible aux limites de la douleur en quelques millisecondes.

L'air cassé de la carapace, composé par Ariadna Alsina Tarrés nous permet d'aborder la mixité sous un angle nouveau : pour s'ouvrir à l'autre, encore faut-il savoir qui l'on est. Derrière ce que nous présentons, nous cachons toujours quelque chose de plus profond. C'est strictement le cas de l'accordéon, dont le mécanisme échappe à l'œil. Le corps de l'instrument convoque l'imaginaire et évoque des créatures fantasmagoriques, le soufflet comme poumon, les boutons comme doigts, la caisse comme cage thoracique. L'instrument animalisé, aux sons organiques, part à la rencontre de son double électronique, créant avec lui des correspondances, des

dérivations ou des contrastes, dans une musique de chambre spatialisée.

Lorsque la voix et l'instrument se mettent au service des couleurs, le champ de la rencontre se multiplie. *NoaNoa* n'est pas qu'une pièce pour flûte et électronique. Basée sur l'écrit éponyme de Paul Gauguin, publié cent ans plus tôt, l'œuvre invite à ouvrir l'espace de l'imaginaire. Le matériau instrumental, puisant largement dans les travers ordinairement associés à la flûte, est accompagné de mots que le peintre a couchés sur le papier lors de son premier voyage à Tahiti. Des mots pour nommer la rencontre avec l'ailleurs, subtilement prolongée par le dispositif électronique.

Avec *Roll... n'roll... n'roll* composé par Georgia Spiropoulos, nous abordons la mixité à travers le flux liant les êtres qui se croisent. *Roll*, c'est le roulement, l'ondulation de l'onde offrant un mouvement commun aux différentes gouttes d'eau, c'est la rotation du système solaire unifiant les planètes en une activité commune, c'est le flux de l'information qui se diffuse partout, c'est le mouvement, le bercement... Tout part du son de la harpe que la compositrice explore librement pour donner naissance à un imaginaire et une écriture singuliers. Chacun des cinq mouvements de l'œuvre invite à l'écoute de modes de jeux spécifiques. Si l'on se rapproche d'un catalogue d'effets, ce n'est que pour mieux définir chaque matériau comme élément d'une structure commune, de liens partagés entre l'instrumentiste, le dispositif électronique et le public, et de potentiels points de rencontres.

Jouer avec les modes de jeu de la harpe pour les dépasser, c'est un peu se jouer des clichés pour mieux les détourner et créer la rencontre... Finalement, n'est-ce pas là la définition même de la mixité ?

Michaël Andrieu, musicologue

ÉQUIPES TECHNIQUES

Centre Pompidou

Direction de la production - régie des salles de spectacles

Ircam

Arnaud de la Celle, ingénierie du son

Émile Denize, régie son

Gaël Barbieri, régie générale

PROGRAMME

Olivier Umecker, graphisme

**Pôle supérieur
d'enseignement artistique
Aubervilliers - La Courneuve
- Seine-Saint-Denis Ile-de-
France dit « Pôle Sup'93 »**

Créé en 2009, le Pôle Sup'93, aujourd'hui *Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers - La Courneuve Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit «Pôle Sup'93»*, est un établissement de premier cycle d'enseignement supérieur qui propose, en partenariat avec l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, un cursus innovant permettant des voies multiples de professionnalisation.

Il fait ainsi partie des dix pôles nationaux accrédités par le ministère de la Culture à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et le Diplôme d'État de professeur de musique (DE) et a pour vocation de former les futurs musiciens-interprètes et artistes-enseignants.

Une saison de concerts, ainsi que des spectacles pluridisciplinaires avec les structures artistiques du département de Seine-Saint-Denis, enrichissent chaque année l'offre pédagogique de l'établissement.

polesup93.fr

Ircam
**Institut de recherche et
coordination acoustique/
musique**

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux - création, recherche, transmission - au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendez-vous annuels: ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

ircam.fr

APPEL À CANDIDATURES

CURSUS DE COMPOSITION ET D'INFORMATIQUE MUSICALE

De septembre 2020 à juin 2021

Candidatures à partir du **15 septembre 2019**

www.ulysses-network.eu

Pour en savoir plus sur le Coursus:

ircam.fr/transmission/formations-superieures/cursus/

MANIFESTE-2020, L'ACADÉMIE

Du 15 au 27 juin 2020

Ateliers de composition et master classes
d'interprétation

Ouverture des candidatures à partir
du **1er octobre 2019**

www.ircam.fr

L'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

PARTENAIRES

Centre Pompidou/Les Spectacles vivants,
Musée national d'art moderne
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Ensemble intercontemporain
La Scala Paris
Le CENTQUATRE-PARIS
Maison de la musique de Nanterre
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
Musée de l'Orangerie
Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers - La Courneuve - Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit « Pôle Sup'93 »
ProQuartet-Centre européen de musique de chambre
Radio France
Rendez-vous Contemporains de l'Église Saint-Merry
T2G - Théâtre de Gennevilliers
Centre dramatique national

SOUTIENS

Réseau Interfaces, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne
Réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne
Sacem - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

PARTENAIRES MÉDIAS

France Musique
Le Monde
Télérama
Transfuge

Centre
Pompidou

Depuis 80 ans, nos connaissances
bâtissent de nouveaux mondes

Ministère de la Culture
République Française

SORBONNE
UNIVERSITÉ

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

ENSEMBLE
INTER-
CONTEM-
PORAIN

CENT
QUATRE
#104 PARIS

MC93
maison de la culture
de Seine-Saint-Denis
Boisgny

pôlesup⁹³

radiofrance

T2G

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS

La Scala
PARIS

MAISON DE LA MUSIQUE
DE NANTERRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE

M
O Musée
de l'Orangerie

ProQuartet
Centre européen
de musique de chambre
Paris

RENDEZ-VOUS
CONTEMPORAINS

inter-
faces

ULYSSES
network

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l'Union européenne

sacem
Société des Auteurs,
Compositeurs et
Éditeurs de Musique

la culture avec
la copie privée

france
musique

Le Monde

un événement
Télérama

TRANSFUCE

ÉQUIPE

DIRECTION

Frank Madlener

DIRECTION ARTISTIQUE

Suzanne Berthy

Natacha Moëne-Loccoz, Bertrand Drumain

INNOVATION ET MOYENS

DE LA RECHERCHE

Hugues Vinet

Sylvie Benoit, Guillaume Pellerin,

Émilie Zawadzki

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE STMS

Brigitte d'Andréa-Novel, Jean-Louis Giavitto

COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Marine Nicodeau

Émilie Boissonnade, Mary Delacour,

Clémentine Gorlier, Camille Guermer,

Alexandra Guzik, Deborah Lopatin,

Claire Marquet

PÉDAGOGIE ET ACTION CULTURELLE

Philippe Langlois

Aurore Baudin, Sophie Chassard,

Simone Conforti, Roseline Drapeau,

Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet, Marco Liuni,

Jean Lochar, Grégoire Lorieux, Mikhail Malt,

Jean-Paul Rodrigues

PRODUCTION

Cyril Béros

Luca Bagnoli, Raphaël Bourdier,

Jérémie Bourgogne, Sylvain Cadars,

Clément Cerles, Cyril Claverie, Joseph Dubrule,

Agnès Fin, Audrey Gaspar, Éric de Gélis,

Anne Guyonnet, Jérémie Henrot,

Clément Marie, Aline Morel, Aurélia Ongena,

Damien Ripoll, Maxime Robert, Florent Simon,

Clotilde Turpin et l'ensemble des équipes

techniques intermittentes.