

Final

Jeudi 30 juin, 20h30

Centre Pompidou, Grande salle

IEMA – Ensemble 2021/22

Alexander Sinan Binder direction

Manuel Poletti, Quentin Nivromont électronique Ircam

Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam

Concert diffusé sur
la chaîne YouTube de l'Ircam
et manifeste.ircam.fr
le mardi 5 juillet à 20h30
puis disponible durant 6 mois.

Elena Rykova

In the Presence of Absence

Création française

Sebastian Hilli / Jenny Jokela

Hibernation, commande de l'Ircam-Centre Pompidou, de Time of Music,
de l'International Ensemble Modern Academy et du Festival Gaudeamus,
avec le soutien du réseau ULYSSES et de la Fondation culturelle suédoise de Finlande

Création 2022

Kaija Saariaho

Solar

Øyvind Torvund

Plans

Création française

Durée du concert : 1h20 environ

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou

Avec le soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne

Tourné vers l'indiscipline, le grand Final de cette édition 2022 du festival ManiFeste nous vient du nord. Du nord et du froid, avec une première partie dominée par la mélancolie et la solitude.

Dans *In the Presence of Absence*, la jeune russe Elena Rykova, compositrice également plasticienne et poète, se tourne vers l'œuvre du palestinien Mahmoud Darwich pour développer un discours à la limite de l'évanescence, au bord de l'abîme. Une « présence absente » – c'est-à-dire un soutien bienveillant, mais discret et non envahissant – : voilà peut-être ce que proposent Sebastian Hilli et Jenny Jokela à tous ceux qui s'identifieraient à la protagoniste anonyme d'*Hibernation*. Les deux jeunes Finlandais nous offrent ici une plongée vertigineuse dans la solitude extrême de la dépression. Une solitude habitée de rêves naïfs et hauts en couleurs, qui contrastent brutalement avec la réalité grise du quotidien.

Le grand nord de Kaija Saariaho, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire, est celui d'une nature en majesté, qui nourrit l'imaginaire de la compositrice depuis ses débuts. En l'occurrence, elle fait l'expérience dans *Solar* d'une harmonie qui fonctionnerait sur le modèle newtonien de la gravité universelle : une harmonie centrale, stable, face à d'autres polarités enrichies par des claviers électroniques.

Ce n'est pas, en revanche, la mélancolie qui étouffe le Norvégien Øyvind Torvund ! Dans *Plans*, il rend un hommage à la fois fasciné et amusé à tous ces plans sur la comète que peuvent faire ses semblables, et particulièrement ses collègues artistes, sans jamais s'atteler à leurs réalisations. Ce sont tous ces « plans » qui en resteront là, qu'il évoque dans sa pièce proliférante, s'accompagnant d'un diaporama loufoque et délirant – une respiration bienvenue, qui jette un regard à la fois aiguë et affectueux sur son propre microcosme.

Elena Rykova

In the Presence of Absence (2022)

[En Présence de l'Absence]

pour clarinette, accordéon, piano, violon, violoncelle, amplification et électronique

Effectif : clarinette, accordéon, piano, violon, violoncelle,
amplification et électronique

Durée : 13 minutes

Commande : Internationale Ensemble Modern Akademie et
Mixtur Festival Barcelona avec le soutien du réseau Ulysses,
subventionné par le programme Europe créative de l'Union
européenne

Auto-édité

Réalisation informatique musicale : Davide Gagliardi

Dispositif électronique : sons fixés et amplification

Création : le 13 juin 2022 au Koncertkirken de Copenhague
(Danemark), par l'ensemble Schallfeld au KLANG-Festival
- Copenhagen

Création française

Cette pièce émerge d'un espace qui se déployait à la fin d'une de mes pièces antérieures intitulée *X is Where I AM* (2021) – un environnement sonore très délicat et poreux, à la lisière d'une fragile présence et de son absence évanescence. L'état de contemplation que cet espace suscitait m'a amenée au livre de l'auteur et poète palestinien Mahmoud Darwich – *In the Presence of Absence*¹.

L'un est dans l'autre, et le tout est un. L'un détermine l'autre, tout en le défiant. « T'aurais-je connu, je t'aurais possédé, m'aurais-tu connu, tu m'aurais possédé, et ni toi ni moi n'aurions été. » Entre ces deux états, je vois un abîme, exprimé en tensions et en peurs, ainsi qu'une immense source d'inspiration et le désir d'en arpenter la résonance en plein essor.

« Comment protéger ton sens du néant... puisque notre périple sera plus bref qu'un sermon dans une église abandonnée, un dimanche, quand personne ne survécut à la colère des dieux? »

Elena Rykova

1 Traduit en français par Elias Sanbar et Farouk Mardam-Bey, et publié sous le titre *Présente absence*, Acte Sud Sindbad, 2016. Les citations qui suivent en sont extraites.

Sebastian Hilli / Jenny Jokela

Hibernation (2022)

pour grand ensemble, film animé et électronique

Effectif : flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, percussion, piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse et électronique

Durée : 25 minutes

Commande : Ircam-Centre Pompidou, Time of Music, International Ensemble Modern Academy, Festival Gaudeamus, avec le soutien du réseau ULYSSES et de la Fondation culturelle suédoise de Finlande

Éditions : Schott Music

Musique : Sebastian Hilli

Réalisation informatique musicale Ircam : Manuel Poletti

Animation : Jenny Jokela

Assistant Animation : Cecilia Corzo

Dispositif électronique : sons fixés et spatialisation en temps réel

Animation : peinture acrylique sur papier, numérique

Création 2022

Hibernation est une exploration audiovisuelle viscérale des sentiments d'isolement et de dépression. La pièce plonge dans l'univers intime d'une protagoniste anonyme, écartelée entre ses désirs et ses peurs d'entrer en contact avec d'autres personnes, se sentant menacée et effrayée à l'idée de quitter son sanctuaire. D'un bout à l'autre, nous la suivons en train de flotter (presque littéralement) entre son existence figée, ses rêves si vivaces et une hyperréalité, où son monde onirique lui semble parfois plus réel et substantiel que la banalité de son quotidien.

L'intention d'*Hibernation* n'est pas de proposer un narratif linéaire traditionnel, ou un manuel pour vaincre la solitude ou la dépression, mais, via la musique et l'image, d'offrir une forme et une expression à des émotions abstraites et intangibles, auxquelles toute personne ayant déjà fait l'expérience de l'isolement peut s'identifier et, de là, se sentir moins seule.

Même si les thèmes et les concepts d'*Hibernation* sont nés à l'été 2019, le processus de création s'est étalé jusqu'aux longues périodes de confinement dues à la Covid-19 – dont la survenue a donc été d'un à-propos fort singulier. Exception faite de quelques jours de travail en commun à l'Ircam, Sebastian a composé la musique entre la Finlande et Paris, tandis que Jenny a réalisé toute l'animation en Écosse.

Sebastian Hilli / Jenny Jokela

Kaija Saariaho

Solar (1993)

Pour ensemble et électronique

Effectif : flûte (aussi flûte piccolo), hautbois, clarinette, trompette, 2 percussionnistes, harpe, piano, clavier électronique/MIDI/synthétiseur [et échantillonneur], violon, alto, contrebasse

Durée : 18 minutes

Commande : Antwerpen/Anvers 1993 (capitale culturelle d'Europe) pour l'ensemble Champ d'Action

Éditeur : Chester Music

Réalisation informatique musicale Ircam : Ramón González-Arroyo

Création : le 26 octobre 1993 à Anvers (Pays-Bas), par l'ensemble Champ d'Action, sous la direction d'Alain Franco

Solar est fondée sur l'idée d'une structure harmonique permanente, qui diffuse tout autour d'elle son image et renvoie continuellement l'harmonie à sa forme initiale, comme si elle obéissait aux lois de la gravitation. Le titre de la pièce illustre cette idée. Cette harmonie « solaire » est ensuite opposée à un principe harmonique très différent, davantage basé sur les polarités.

Autre aspect important de *Solar* : sa matière musicale est volontairement limitée. Les mêmes idées réapparaissent, orchestrées de manières différentes, et surtout avec des temps distincts. Vers la fin de la pièce, on peut noter également que les éléments musicaux – registres, harmonie, rythme, tempo, orchestration – sont présentés selon des extrêmes qui changent rapidement. D'autre part, les deux claviers électroniques ont des fonctions restreintes mais claires. Le pianiste alterne avec les sons de cloches métalliques en quarts de ton du premier clavier. Ces sons sont reliés aux percussions métalliques et à la trompette. Le second clavier, un synthétiseur Yamaha SY99, sert à enrichir les textures du piano et des percussions, ou bien à produire des accords soutenus en arrière-plan, remplaçant ainsi un groupe de cordes plus important.

Kaija Saariaho

Øyvind Torvund

Plans (2021)

Pour ensemble et diaporama

Effectif : 2 flûtes (les 2 aussi piccolo et la deuxième aussi flûte alto), hautbois (aussi cor anglais), 2 clarinettes en *si* bémol (une aussi clarinette en *mi* bémol, l'autre aussi clarinette basse), saxophone alto (aussi saxophone baryton), basson, cor, trompette, trombone, 2 percussionnistes, piano (aussi échantillonneur), 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Durée : 15 minutes

Commande : Ultima Oslo Contemporary Music Festival et Donaueschingen Musiktage pour son 100e anniversaire, subventionné par le Conseil Artistique Norvégien

Éditeur : NB noter – Norwegian contemporary music

Création : le 17 septembre 2021 à l'université Aula d'Oslo, par le Klangforum Wien sous la direction de Bas Wiegers

Création française

Plans présente des idées pour des compositions musicales qui dépassent les lois de la physique en même temps que celles des budgets artistiques.

La pièce fait partie d'un cycle initié en 2015, dans le cadre duquel je projette des dessins extraits de mes cahiers d'esquisses, figurant des idées utopiques et des plans impossibles, tandis que des musiciens interprètent sur scène une musique qui propose comme des extraits de ce que serait la concrétisation effective de ces projets.

L'idée m'est venue de ma fascination pour l'inachevé, pour les simples propositions, pour la beauté que dégagent les rêves artistiques ambitieux et utopiques.

Peut-être aussi d'une fascination pour la paresse qu'il y a à ne pas finir quelque chose, pour ce qui ne sera jamais réalisé, pour ces rêves dont on ne fait que parler, pour l'immense fossé entre le plan et la réalité.

L'une de mes sources d'inspiration a été le projet de Hans-Ulrich Obrist, qui collectionne les projets d'artistes n'ayant jamais vu le jour. Mais aussi les récits de collègues sur leurs idées en suspens, la vision de leurs esquisses, les souvenirs de concerts spectaculaires que l'on m'a racontés, ou même les partitions textuelles de Fluxus.

Øyvind Torvund

Biographies

Sebastien Hilli (né en 1990) compositeur

Le compositeur finlandais Sebastian Hilli tire son inspiration de sujets aussi variés que la psychologie humaine, les états d'âme et autres expériences émotionnelles, la poésie et les formes artistiques extra-musicales. Il métisse des influences qui vont du baroque à la pop, du romantique au free-jazz, du disco à la renaissance, créant une musique dans laquelle le traitement de l'orchestre et la synthèse stylistique apparaissent comme étonnamment originaux.

Sa musique se caractérise en effet par un mélange de surprises et d'intuitions, par un soin particulier apporté à la structure comme au détail, afin de saisir des états d'âme bien définis, ainsi que par une curiosité jamais en repos dans la recherche de nouveaux modes d'expression.

brahms.ircam.fr/Sebastian-Hilli

Jenny Jokela (née en 1990) réalisatrice, animatrice et illustratrice

La réalisatrice finlandaise Jenny Jokela fait l'essentiel de ses études supérieures et de sa carrière au Royaume-Uni. Son film *Barbeque*, avec lequel elle obtient son Master of Arts du Royal College of Art en 2017, remporte de nombreux prix, donc le prix Cristal au Festival d'Annecy en 2018. Depuis cette date, Jenny réalise et anime l'émission télévisée finlandaise pour enfant *Hoppsorna*. Son univers personnel coloré et expressif lui permet d'explorer les divers moyens de visualiser l'invisible, à commencer par les sentiments et émotions ayant trait à la sexualité et au trauma.

jennyjokela.com

Elena Rykova (née en 1991) compositrice

Elena Rykova explore une large variété de genres dans les domaines de la musique et des arts visuels, abordant l'interdisciplinaire et les arts performatifs autant que les musiques de chambre et électroacoustique. Elle réunit instruments et objets trouvés, augmentant les uns à l'aide des autres et créant des situations musicales performatives, bien souvent accompagnées d'un puissant aspect visuel. Ses partitions se caractérisent par un usage innovant de notations non traditionnelles, et ont été exposées dans des musées. Elle produit, pour les plus prestigieux ensembles et festivals de musique, des œuvres de chambre, des pièces de théâtre musical, des performances musicales. Elle est actuellement doctorante en composition à l'université Harvard.

brahms.ircam.fr/Elena-Rykova

Kaija Saariaho (née en 1952) compositrice

Kaija Saariaho étudie auprès de P. Heininen. À l'Ircam, elle développe des techniques de composition assistée par ordinateur en influençant son approche de l'écriture pour orchestre avec un intérêt pour la formation des densités sonores dans des transformations lentes comme dans *Verblendungen* (1984). Les titres de son diptyque *Du Cristal* (1989) et *...à la Fumée* (1990) suggèrent le soin qu'elle porte à la couleur et à la texture. Plus tard, elle se tourne vers l'opéra : *L'Amour de loin* (2000), *Adriana Mater* (2006), *Émilie*, (2010), *Only the Sound Remains* (2016). Elle compose également *Study for Life* (1980), *Lichtbogen* (1986), *Laterna Magica* (2008), *True Fire* (2014), *Vista* (2019), *Saarikoski Songs* (2020), entre autres. *Innocence* est créé en 2021 au Festival d'Aix-en-Provence.

saariaho.org

brahms.ircam.fr/kaija-saariaho

Øyvind Torvund (né en 1976) compositeur

La musique du norvégien Øyvind Torvund rassemble des matériaux disparates, dans des contextes inhomogènes : sons empruntés au rock ou au quotidien dans une pièce de chambre, simplicité dans une structure complexe, improvisation coexistant avec une notation rigoureuse, musique alliée à des projections, du sérieux en contrepoint de l'humour.

« Ma préoccupation principale, dit-il, est de garder une approche ouverte quant à ce qui peut prendre part à la constitution d'une œuvre musicale, et de combiner différents genres et qualités d'éléments... Contrastes, juxtapositions et perspectives parfois antagonistes m'intéressent car je suis convaincu de la richesse de ce qui se passe autour et en dessous du cadre musical ordinaire, et que de nombreuses forces inconscientes restent à investir. »

brahms.ircam.fr/Øyvind-Torvund

IEMA – Ensemble 2021/22

En 2003, l'Ensemble Modern réunit tous ses projets pédagogiques sous une même bannière, en fondant l'International Ensemble Modern Academy (IEMA) dans le but de sensibiliser un large public aux diverses tendances musicales contemporaines et à une approche ouverte et créative du processus artistique. L'effort principal de ce programme est le master en un an, en coopération avec l'Académie de Musique de Francfort-sur-le-Main, et soutenu par le Kunststiftung NRW, le GVL et d'autres mécènes, qui donne l'occasion à des instrumentistes, des chefs, des ingénieurs du son et des compositeurs de travailler avec des membres de l'Ensemble Modern et des compositeurs et chefs reconnus dans le domaine contemporain. En tant que IEMA-Ensemble, ces jeunes donnent une vingtaine de concerts dans l'année.

internationale-em-akademie.de

Musicien-ne-s de l'IEMA – Ensemble 2021/22

participant au concert :

Rebecca Blau flûte

Vicente Moronta hautbois

Sze Fong Yeong cor

Caique Sant'anna trompette

Fumika Namba percussions

Christine Wu piano

Federico Ceppetelli violon

Adam Woodward violon

Jacobo Diaz Robledillo alto

Elena Cappelletti violoncelle

Rebecca Lawrence contrebasse

Alexander Sinan Binder direction

Musicien-ne-s supplémentaires :

Jaume Darbra Fa flûte

Riccardo Acciarino clarinette

Leonel Quinta clarinette

Ronan Whittern basson

Moritz Thiele saxophone

Joren Elsen trombone

Yu-Ling Chiu percussions

Julien Sabbague harpe

Thibaut Surugue piano

Arseniy Stokovski accordéon

Quentin Nivromont électronique Ircam

Le parcours de Quentin Nivromont est pluriel. Titulaire d'un master en composition assistée par ordinateur à l'université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis ainsi qu'un DEM en Composition et musique électroacoustique au conservatoire de Dieppe, il travaille depuis plus de dix ans en tant qu'ingénieur du son, développeur et réalisateur en informatique musicale. Intéressé par les interfaces homme-machines et les systèmes de spatialisation sonore, on le retrouve depuis sur de nombreux projets artistiques et industriels alliant musique, théâtre, et multimédia pour des compagnies telles que Succursale 101, Le Clair Obscur, Ensemble 2e2m ou des sociétés comme Puce Muse, Devialet ou l'Ircam.

Manuel Poletti électronique Ircam

Manuel Poletti, né en 1969, est compositeur, « computer musician », réalisateur en informatique musicale à l'Ircam, et vit à Paris. Il suit des études de musique classique aux conservatoires de Besançon puis de Dijon jusqu'en 1986, et étudie la composition à l'ICEM de la Folkwang Hochschule à Essen en Allemagne entre 1993 et 1995. Il intègre l'Ircam en 1998 en tant que réalisateur en informatique musicale, où il participe à de nombreux projets de création, pédagogie, valorisation et R&D. En 2009, il rejoint la société Cycling'74, basée à San Francisco, qui développe le logiciel Max, créé initialement à l'Ircam. Depuis 2013, il est associé à la société de production musicale Music Unit, basée à Montreuil. Parallèlement, il participe en tant que compositeur et réalisateur-son à de nombreux projets artistiques en Europe – concerts, danse, théâtre, arts visuels, installations sonores...

Équipes techniques

Centre Pompidou

Direction de la production – régie des salles

Ircam

Erwan Le Metayer régisseur général

Émile Quentin régisseur son

Ryo Baldet stagiaire son

Yann Bouloiseau ingénieur du son captation sonore

Baptiste Chouquet directeur artistique captation sonore

Nicolas Blactot éclairagiste

Julia Seclin, Yann Le Meur techniciens lumière

Julien Reis régisseur vidéo

Frédéric Dubonnet, Matthieu Feugère, Thimothée Viallefond
assistants régisseurs

Année Zéro

Benoit Martin, Guillaume Foresti, Antoine Plouzen-Morvan
captation vidéo

Programme

Jérémie Szpirglas textes et traductions

Olivier Umecker graphisme

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.

En 2020, l'Ircam crée Ircam Amplify, sa société de commercialisation des innovations audio. Véritable pont entre l'état de l'art de la recherche audio et le monde industriel au niveau mondial, Ircam Amplify participe à la révolution du son au XXIe siècle.

ircam.fr

Centre Pompidou

« Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel [...] qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisinaient avec la musique, le cinéma, les livres [...] » : c'est ainsi que Georges Pompidou exprimait sa vision fondatrice pour le Centre Culturel qui porte son nom. Depuis 40 ans, le Centre Pompidou, avec ses organismes associés (Bibliothèque publique d'information et Institut de recherche et coordination acoustique/musique) est l'une des toutes premières institutions mondiales dans le domaine de l'art moderne et contemporain. Avec plus de 110 000 œuvres, son musée détient l'une des deux premières collections au monde et la plus importante d'Europe.

Il produit quelque vingt-cinq expositions temporaires chaque année, propose des programmes de cinéma et de parole. Au croisement des disciplines, le Centre Pompidou présente une programmation de spectacles vivants qui témoigne de la richesse des scènes actuelles : théâtre, danse, musique et performance. Dédié aux écritures contemporaines les plus innovantes, française et internationale, ce programme explore les nouveaux territoires de la création.

centrepompidou.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.

ManiFeste-2022

Partenaires

Centre national de la musique
 Centre Pompidou (Bibliothèque publique d'information, Musée national d'art moderne, Les Spectacles vivants)
 Cité de la musique – Philharmonie de Paris
 Ensemble intercontemporain
 Le CENTQUATRE-PARIS
 Orchestre national d'Île-de-France
 Radio France
 T2G – Théâtre de Gennevilliers

Soutiens

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

Partenaires médias

concertclassic.com
 France Musique
 Le Bonbon
 Le Monde
 Télérama
 Transfuge

L'équipe du festival

Direction

Frank Madlener

Direction artistique et académie

Suzanne Berthy

Tirsit Becker, Natacha Moënne-Loccoz

Innovation et Moyens de la recherche

Hugues Vinet

Sylvie Benoit, Clément Gérard

Unité mixte de recherche STMS

Brigitte d'Andréa-Novel, Nicolas Misdariis

Jean-Louis Giavitto, Nicolas Obin,

Alice Cohen-Hadria

Communication et Partenariats

Marine Nicodeau

Émilie Boissonnade, Julien Corraux, Mary Delacour,

Alexandra Guzik, Cynthia Hammoutraoui,

Deborah Lopatin, Claire Marquet

Pédagogie et Action culturelle

Philippe Langlois

Aurore Baudin, Jérôme Boutinot,

Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet, Stéphanie Leroy,

Jean-Paul Rodrigues

Ingénierie culturelle

Emmanuelle Zoll

Salomé Bazin

Production

Cyril Béros

Luca Bagnoli, Florian Bergé, Raphaël Bourdier,

Jérémie Bourgogne, Sylvain Cadars, Sylvain Carton,

Clément Cerles, Éric de Gélis, Anne Guyonnet,

Jérémie Henrot, Aline Morel, Aurélia Ongena,

Claire Rodier, Émilie Roupnel, Clotilde Turpin,

Quentin Vouaux et l'ensemble des équipes

techniques intermittentes.

► Carrefour de la création

Le dimanche dès 20h

► **Une soirée dédiée
à la musique de notre temps !**

À réécouter et podcaster sur le site et l'appli Radio France

91.7

+ 9 webradios thématiques

