
CONCERT DE L'ATELIER D'INTERPRÉTATION DES MUSIQUES MIXTES

Académie

Ircam, Espace de projection

JEUDI 29 JUIN, 20H

Simone Conforti, Sébastien Naves, Johannes Régnier
encadrement pédagogique Ircam

Matteo Cesari, encadrement pédagogique Pôle Sup'93

Alan Blum, encadrement pédagogique École nationale
supérieure Louis-Lumière

Vincent Brecheteau (guitare), **Lucas Montana Sarmiento**
(saxophone), **Yonathan Navia** (clarinette), **Valentin**
Servoir (percussions), **Marine Veith** (harpe) étudiant·e·s –
musicien·ne·s du Pôle Sup'93 dans le cadre du « Parcours
musique mixte Pôle Sup'93/Ircam »

Régie informatique musicale par les stagiaires de l'atelier
Orkun Akyol, Jihyun Kim, Richard McReynolds,
Felix Römer

Thomas Guillory, Venance Joffrion, Vincent Meurisse,
Louan Uzel, étudiants de l'École nationale supérieure
Louis-Lumière, enregistrement du concert

Javier Alvarez
Temazcal

Malika Kishino
Éclasion

Noriko Baba
Oü

Kevin Juillerat
Pas de deux

Florent Caron Darras
Technotope

Présentation des pièces par **Matteo Cesari**

Durée du concert : 1h sans entracte

Production Ircam-Centre Pompidou. En partenariat
avec le Pôle supérieur d'enseignement artistique
Aubervilliers – La Courneuve – Seine-Saint-Denis
Île-de-France dit « Pôle Sup'93 » et l'École nationale
supérieure Louis-Lumière. Avec le soutien de la
Maison de la Musique Contemporaine et de la Sacem.

ircam
Centre
Pompidou

Louis Lumière
école nationale supérieure

M.M.C.
Maison de la Musique
Contemporaine

sacem
Ensemble
raisons vivre la musique

JEUDI 29 JUIN, 20H
Ircam, Espace de projection

CONCERT DE L'ATELIER D'INTERPRÉTATION DES MUSIQUES MIXTES

ManiFeste-2023, 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.

En 2023, l'académie invite notamment la compositrice allemande Isabel Mundry et la compositrice française Edith Canat de Chizy, pour la deuxième édition du Prix Élan, en partenariat avec l'Orchestre national d'Île-de-France, le compositeur italien Francesco Filidei pour un atelier de musique de chambre avec les solistes de l'Ensemble intercontemporain, la compositrice espagnole Núria Giménez Comas et la metteuse en scène française Anne Monfort, pour un In Vivo Théâtre tissant des ponts entre les continents africain, européen et américain, la chanteuse et pédagogue française Valérie Philippin qui mène un atelier improvisation voix et électronique et la cheffe taiwanaise Lin Liao qui dirige l'Ensemble ULYSSES, avec la participation et la complicité des musicien-ne-s de l'Ensemble intercontemporain.

L'atelier des musiques mixtes

En association avec des étudiant-e-s-musicien-ne-s du Pôle Sup' 93 et des étudiants de l'École nationale supérieure Louis-Lumière.

Durant deux semaines, une compositrice et trois compositeurs ont reçu un enseignement pratique intensif sur l'interprétation de la musique électroacoustique. Les stagiaires, encadrés par l'équipe enseignante de l'Ircam, ont suivi des cours en salle informatique, participé à des ateliers pratiques en studio et à des répétitions. Ainsi, ce soir, la performance des parties électroacoustiques des œuvres de musique mixte est assurée par leurs soins.

L'interprétation des pièces du programme requiert non seulement la virtuosité des musiciens et musiciennes, 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, 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 le fruit d'une double collaboration : d'une part, avec le Pôle Sup'93 pour le parcours musique mixte, dispositif pédagogique destiné à de jeunes interprètes souhaitant se familiariser avec le jeu instrumental intégrant de l'électronique et, d'autre part, avec l'École nationale supérieure Louis-Lumière. Un groupe de quatre étudiants ingénieurs du son de l'école a participé pendant deux semaines à un atelier sur l'apprentissage et la maîtrise de la captation audio d'œuvres de musique mixte, à travers des sessions de travail sur des logiciels dédiés, notamment sur le Spat, des séances d'enregistrement et de montage audio en studio et la captation du concert de ce soir sous plusieurs formats d'enregistrement stéréo, multicanal et binaural.

JAVIER ALVAREZ

Temazcal

pour maracas et bande (1984)

Durée : 8 minutes

Dédicace : à Luis Julio Toro

Éditeur : Black Dog éditions

Interprète : Valentin Servoir

Régie informatique musicale : Johannes Régnier

Temazcal est un terme emprunté à l'aztèque ancien, qui signifie littéralement « eau qui dort ». Le matériau maracas est utilisé dans toute l'œuvre selon les schémas rythmiques traditionnels que l'on retrouve dans la plupart des musiques sud-américaines, en particulier celles des Caraïbes et de l'Amérique Centrale. *Temazcal* propose un travail sur les sons soutenus par une bande magnétique. Les sons utilisés pour la bande sonore sont ceux d'une harpe, d'une guitare folk et d'une contrebasse en pizzicati pour les attaques de départ. La transformation de sons de baguettes de bambous heurtées ponctue les passages rythmiques et le crépitement des maracas. La partition se présente comme un ensemble de signes qui montrent de la part d'Alvarez la volonté d'écrire sa musique comme s'il en dessinait les sons. Quelques structures rythmiques et variations sont proposées à l'interprète, mais le mode d'expression reste celui de l'improvisation.

NORIKO BABA

Oü

pour clarinette et électronique (2004)

Durée: 10 minutes

Interprète: Yonathan Navia

Régie informatique musicale: Jihyun Kim

Encadrement pédagogique Ircam: Johannes Régnier

☐ *oü*: kanji (idéogramme) japonais pouvant être traduit par « creux ».

Alors que j'étais en Ombrie (Italie), et presque par hasard, j'ai découvert le travail d'Alberto Burri. J'ai été impressionnée surtout par les tableaux de ce peintre réalisés dans les années soixante-dix, plus particulièrement par les Cretti. La technique de composition de cette série de tableaux profite des impuretés créées par une mixture de céramique avec du kaolin. Le peintre dose la quantité des matériaux pour obtenir des lézardes selon une direction choisie. Chaque fissure produit un reflet, ou une ombre dans l'intensité du noir, qui ajoute aux Cretti une richesse cachée.

Noriko Baba

FLORENT CARON DARRAS

Technotope

pour saxophone baryton et dispositif électronique 16 canaux (2019)

Durée : 8 minutes

Dédicace : à Nicolas Arsenijevic

Interprète : Lucas Montana Sarmiento

Régie informatique musicale : Orkun Akyol

Encadrement pédagogique Ircam : Simone Conforti

À l'interface du biologique et de l'artificiel, le « technotope » désigne cet espace extérieur que nous partageons par l'usage et la définition commune d'une technologie.

D'après cette nouvelle dimension donnée à l'espace social par l'intégration du cyberspace, j'ai voulu proposer une interprétation sonore de l'origine humaine des cybermondes, ces lieux virtuels tant fantasmés que concrets, tant invisibles que réels. Ainsi, les entités sonores produites par le saxophone au début de la pièce allaient trouver une étrange prolongation dans leur traitement électronique, jusqu'à l'ouverture d'un espace, en se déployant progressivement dans la salle. Comme étape intermédiaire, le son traité et altéré du saxophone allait, quant à lui, devoir passer le relais à des sons totalement synthétiques, en lesquels résiderait l'idée d'une faune et d'une flore aussi bien autonomes qu'imaginaires : d'un biotope artificiel.

Par extension sonore puis par expansion spatiale, cette pièce propose une symbolisation du transhumanisme par une « transorganologie », c'est-à-dire par une organicité partagée entre le sauvage et l'artifice. De l'émergence à l'immersion, et non loin des univers picturaux de Pancho Quilici, c'est la présence d'un espace ordinairement fantôme que le son veut ici porter.

Florent Caron Darras

KEVIN JUILLERAT

Pas de deux

pour guitare et électronique en temps réel (2016)

Durée : 8 minutes

Dédicace : à Rémy Reber

Interprète : Vincent Brecheteau

Régie informatique musicale : Felix Römer

Encadrement pédagogique Ircam : Johannes Régnier

duo impossible et fantasque –

jeux de pouvoir,

d'imitation, de complémentarité,

de contamination,

de domination

musique contradictoire –

explosive et intérieure,

résonante et étouffée,

brillante et rugueuse

sons captifs, infiltrés, échappés,

fuyants.

Kevin Juillerat

MALIKA KISHINO

Éclosion

pour harpe et dispositif électronique avec diffusion 9 canaux (2005)

Durée: 12 minutes

Dédicace: à Yoshihisa Taira

Éditeur: Suvini Zerboni

Interprète: Marine Veith

Régie informatique musicale: Richard McReynolds

Encadrement pédagogique Ircam: Simone Conforti

Le travail acoustique et électroacoustique m'a permis de ressentir plus profondément que les sons sont vivants. Dans cette pièce, j'ai voulu exprimer la naissance et la vitalité, telle une fleur de lotus qui germe dans la fange. Elle plonge ses racines en absorbant la boue. Après une longue période dans l'eau bourbeuse, elle s'épanouit à la surface de l'eau. J'ai essayé de traduire en sons mes sensations et la joie de vivre, processus progressif qui aboutit à l'éclosion finale.

Malika Kishino, Paris, octobre 2005

BIOGRAPHIES

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 d'un rendez-vous annuel, ManiFeste, qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire.

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

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

Ouvert en 2009, le Pôle Sup'93 est un établissement d'enseignement supérieur artistique qui a pour vocation de former les futur·e·s musicien·ne·s-interprètes et artistes-enseignant·e·s. Il fait 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).

Grâce à des parcours combinés, la formation des étudiantes et étudiants s'adapte à leurs objectifs professionnels leur offrant ainsi de multiples voies de professionnalisation. Une saison de concerts et spectacles, ainsi que des partenariats pluridisciplinaires, enrichissent chaque année l'offre artistique et pédagogique de l'établissement.

polesup93.fr

L'École nationale supérieure Louis-Lumière

L'ENS Louis-Lumière propose une formation initiale professionnalisante, théorique et pratique, technique et artistique. Placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'École est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de concours. Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois masters – cinéma, son, photographie – couronné par un diplôme de niveau Bac+5. L'ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des cours en formation professionnelle continue.

Créée en 1926 sous l'impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, pionnière des écoles de cinéma et de photographie, l'École a emménagé à la Cité du Cinéma en juillet 2012. En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de son concours.

Depuis 2014, elle est membre associé de l'Université Paris Lumières (UPL).

ens-louis-lumiere.fr

Équipe de production de l'Ircam

Jérémie Bourgogne ingénieur du son

Clément Combacal assistant son

Johane Escude, Nicolas Poulet régisseurs généraux

Guillaume Kiene éclairagiste

Michaël Marie régisseur plateau

Mathieu Isanove, Cédric Mota assistants régisseurs

Murielle Ducas chargée de coordination pédagogique

Appels à candidatures

ManiFeste-2024, l'académie

Du 10 au 22 juin 2024

Ateliers de composition et master classes d'interprétation

Candidatures à partir du 26 septembre 2023

ircam.fr

Prix Élan 2024

Concours international de composition pour orchestre

Orchestre national d'Île-de-France – Ircam

Du 10 au 15 juin 2024

Candidatures jusqu'au 8 novembre 2023

ulysses.network.eu

Cursus de composition et d'informatique musicale

D'octobre 2024 à septembre 2025

Candidatures à partir de juin 2023

Compositeur associé : Pierre Jodlowski

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

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-2023

Partenaires

- Centre national de la musique
- Centre Pompidou (Bibliothèque publique d'information, La Parole, Les Spectacles vivants)
- Cité de la musique – Philharmonie de Paris
- Ensemble intercontemporain
- Orchestre national d'Île-de-France
- Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers – La Courneuve – Seine-Saint-Denis Île-de-France dit « Pôle Sup'93 »
- 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
- Maison de la Musique Contemporaine

Partenaires médias

- Artips
- concertclassic.com
- France Musique
- Le Monde
- Resmusica
- Télérama
- Transfuge

Mécène exclusif de l'Espace de projection

T2G

ULYSSES
network

artips

Le Monde

Télérama

TRANSFUGE

L'équipe du festival et de l'académie

Direction générale et artistique
Frank Madlener

Direction artistique et académie
Suzanne Berthy
Tirsit Becker, Amina Diop,
Natacha Moëgne-Loccoz

Innovation et Moyens de la recherche
Hugues Vinet
Brigitte Cruz-Barney

Unité mixte de recherche STMS
Brigitte d'Andréa-Novel, Nicolas Misdariis
Luc Ardaillon, Gérard Assayag, Mikhail Malt,
Axel Roebel

Communication et Partenariats
Marine Nicodeau
Émilie Boissonnade, Mary Delacour,
Alexandra Guzik, Marlène Juste,
Deborah Lopatin, Claire Marquet,
Justine Molkhov

Pédagogie et Documentation
Philippe Langlois
Aurore Baudin, Jérôme Boutinot,
Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet,
Stéphanie Leroy, Jean-Paul Rodrigues

Action culturelle
Emmanuelle Zoll
Margot Fuchs, Éloi Savatier

Production
Cyril Béros
Luca Bagnoli, Florian Bergé,
Raphaël Bourdier, Jérémie Bourgogne,
Sylvain Cadars, Clément Cerles,
Justine Chauvel, Éric de Gélis,
Ulysse Glandier, Anne Guyonnet,
Jérémie Henrot, Maria Krioutchenko,
Grégoire Lavaud, Samuel Magnan,
Clément Marie, Aline Morel, Aurélia Ongena,
Nicolas Poulet, Maxime Robert,
Bastien Sabarros, Iris Tripodi, Clotilde Turpin,
Quentin Vouaux et l'ensemble des équipes techniques intermittentes.

Télérama'

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

**CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION
DE NOS JOURNALISTES.**

DANS LE MAGAZINE, SUR TÉLÉRAMA.FR ET L'APPLI

ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@TELERAMA