

93

pôle
sup

Pôle Sup'93/Ircam

CONCERT DU PARCOURS MUSIQUE MIXTE

*Concert-restitution des étudiants et étudiantes
du Pôle Sup'93 des parcours « improvisation et
électronique » et « musique mixte »*

João Svidzinski
Grégoire Lorieux

encadrement pédagogique et électronique Ircam

Matteo Cesari

encadrement pédagogique Pôle Sup'93

Jérémie Bourgogne

diffusion sonore Ircam

Vendredi 11 avril 2025, 18h30

Ircam

Salle Stravinsky

1 Place Igor Stravinsky,
75004 Paris

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

www.polesup93.fr

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

ircam
Centre
Pompidou

L'Ircam et le Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers - La Courneuve - Seine-Saint-Denis - Île-de-France (dit « Pôle Sup'93 ») ont mis en place depuis plusieurs années un parcours permettant aux étudiant·e·s en cursus de musicien·ne-interprète (DNSPM) au Pôle Sup'93 de découvrir et d'interpréter des œuvres de musique mixte aux côtés des réalisateur·trice·s en informatique musicale et des ingénieur·e·s du son de l'Ircam. Cette action pédagogique explore les enjeux et défis spécifiques de l'interprétation de la musique mixte à travers plusieurs séances : découverte de l'Ircam, étude de la partition, répétitions... Cette année, en plus de ce parcours, un nouveau programme a été proposé à trois autres étudiant·e·s, axé sur l'improvisation et la musique électronique. Ces deux parcours se concluent par un concert public qui marque l'aboutissement du travail engagé tout au long de l'année.

ircam
Centre
Pompidou

Concert du Parcours musique mixte 2024-2025

Pôle Sup'93/Ircam

Vendredi 11 avril 2025, 18h30, Ircam, salle Stravinsky

João Svidzinski

encadrement pédagogique et électronique Ircam - Parcours Musique Mixte

Grégoire Lorieux

encadrement pédagogique et électronique Ircam - Parcours Improvisation et Électronique

Matteo Cesari

encadrement pédagogique Pôle Sup'93

Jérémy Bourgogne

diffusion sonore Ircam

Pour le Parcours Musique Mixte, les étudiant.e.s - musicien.ne.s du Pôle Sup'93 :

Gilles Roulleaux Dugage, clarinette

Louise Adrien, violoncelle

Adèle Bellamy-Lemarchant, guitare

Pour le Parcours Improvisation et Électronique, les étudiant.e.s - musicien.ne.s du Pôle Sup'93 :

Marion Mura, contrebasse

Luis Enrique Carmona Munoz, contrebasse

Alexandre Guerin, saxophone

Au programme :

William Kuo

Fascia

Improvisation

Natasha Barrett

Deconstructing Dowland (extrait)

Improvisation

Kaija Saariaho

Prés (premier et deuxième mouvements)

Improvisation

Durée du concert : 45 minutes environ (20 minutes d'improvisation et 25 minutes de pièces mixtes)

Présentation : Matteo Cesari et Grégoire Lorieux

Production Ircam-Centre Pompidou, Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers - La Courneuve - Seine-Saint-Denis - Île-de-France (dit « Pôle Sup'93 »)

William Kuo

Fascia (2019) pour clarinette, instruments auxiliaires et électronique

Durée : 8 minutes

Interprète : Gilles Roulleaux Dugage

Électronique Ircam : João Svidzinski

Remerciements : cette pièce a été composée à partir des matières sonores de la clarinettiste et improvisatrice Juliette Adam

Le principal enjeu dans cette pièce est de situer des éléments variables dans un environnement fixe afin d'offrir à la clarinette un degré de flexibilité qui s'harmonise avec l'électronique, pour créer un monde sonore cohérent.

La partie de clarinette a été composée à partir d'improvisations et permet ainsi une élasticité accueillant risque, suspense et engouement. Au cours de plusieurs séances, j'ai enregistré les improvisations de Juliette qui comprenaient des sons qu'elle a développés dans sa propre pratique. En outre, j'ai proposé des thèmes d'improvisation en apportant des objets divers qui produisaient d'autres sons intéressants pour la composition.

La partie électronique, quant à elle, est un environnement à multiples facettes. Elle rappelle les bruits de dysfonctionnement électrique ou mécanique et tente de recréer des ambiances sombres et lourdes à l'aide de fréquences sub-basses et de *field recordings*. Enfin, elle évoque la voix humaine et le corps à partir d'échantillons de parole et de bruits produits par l'auscultation d'organes (cœur, poumons) avec un stéthoscope. Cet amalgame de sons forme un tissu conjonctif - fascia - incarnant à la fois la tension et la fluidité entre l'artificiel et l'organique.

William Kuo, note de programme du concert du 18 juin 2019 au CENTQUATRE-PARIS

Natasha Barrett

Deconstructing Dowland (2008-2009) pour guitare et électronique

Durée : 10 min. Sera joué un extrait (5 minutes)

Interprète : Adèle Bellamy-Lemarchant

Électronique Ircam : João Svidzinski

La chanson *Can She Excuse My Wrongs?* de John Dowland a été publiée en 1597 dans *The First Book of Songs*. Elle a donné naissance à une gaillarde instrumentale, arrangée aussi bien pour consort que sous forme de trois variations pour luth seul. Prises ensemble, ces versions pour luth offrent un aperçu de l'art de l'improvisation chez Dowland.

En 2003, Natasha Barrett a commencé à travailler sur une composition pour électronique en temps réel destinée au guitariste Stefan Östersjö. Cette œuvre, *Where Shadows Do for Bodies Stand*, prend comme point de départ *Can She Excuse My Wrongs?* de Dowland. Le médium électroacoustique permet d'établir un lien entre la musique ancienne et une nouvelle esthétique du surréalisme sonore, tout en élargissant la sonorité intime et feutrée de la guitare.

Texte extrait du site internet de Natasha Barrett, traduit de l'anglais

Kaija Saariaho

Près (1992-1994) pour violoncelle et électronique

Durée : 18 minutes. Seront joués les deux premiers mouvements (11 minutes)

Interprète : Louise Adrien

Électronique Ircam : João Svidzinski

Près pour violoncelle solo et électronique a vu le jour en même temps que *Amers* pour violoncelle et orchestre de chambre. Le matériau musical des deux œuvres est en grande partie identique, mais il est utilisé de manières très différentes, et la forme ainsi que la structure dramatique des pièces contrastent fortement. (...)

Près est structuré en trois mouvements. Le premier mouvement repose sur une texture assez linéaire où la partie de violoncelle se fond parfois avec les sons synthétiques. Ce matériau est issu d'enregistrements réalisés avec Anssi Karttunen, que j'ai ensuite analysés et utilisés soit comme point de départ pour l'harmonie et la synthèse sonore de l'œuvre, soit transformés de diverses manières. L'élément synthétique est généré à l'aide de filtres résonants, qui interviennent également en temps réel dans les mouvements suivants, où le son du violoncelle est modifié sur une station de travail musicale développée à l'Ircam.

Dans son ensemble, l'élément électronique se compose de sons synthétiques, de sons de violoncelle modifiés et stockés dans l'ordinateur, ainsi que d'un traitement du son en temps réel. Ce dernier utilise des filtres résonants et différentes techniques de retard, de filtrage spatial et de transposition. (...)

Le titre de l'œuvre établit un lien avec sa pièce sœur (*Amers*, un terme nautique désignant des points de repère pour la navigation), mais aussi avec le tableau *Fatata te Miti (By the Sea)* de Paul Gauguin, et donc avec l'expérience même de la mer et des vagues : leurs rythmes et sons variés, la tempête et l'accalmie. En d'autres termes : matière, formes ondulatoires, figures rythmiques, timbres. La montée en tension de la musique et sa libération ultime.

Près est dédié à Anssi Karttunen, avec qui j'ai achevé cette pièce et qui en a donné la première exécution à Strasbourg, le 11 novembre 1992.

Texte de Kaija Saariaho, traduit de l'anglais

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.rice.s.

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»)

Le Pôle Sup'93, créé en 2009, est un établissement d'enseignement supérieur artistique dédié à la formation des musiciens interprètes et des futurs enseignants en conservatoires et écoles de musique. Accrédité par le ministère de la Culture, il délivre le DNSPM et le DE de professeur de musique en formation initiale et professionnelle. Grâce à des parcours combinés, le Pôle Sup'93 permet à ses étudiantes et étudiants d'adapter leur cursus à leurs objectifs professionnels et les prépare à leur futur métier par des saisons de concerts, spectacles pluridisciplinaires, des masterclasses et des partenariats artistiques qui embrassent tous les arts vivants, comme l'Ircam et l'Académie Fratellini.

polesup93.fr

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

FESTIVAL MANIFESTE **23 mai-28 juin 2025, Ircam et lieux partenaires**

ManiFeste-2025, le festival du printemps à Paris : un manifeste de la création musicale et du spectacle vivant, un manifeste pour un art savant, désirable et populaire, comme en attestent les longues séries de représentations de cette nouvelle édition.

Programme complet en ligne courant avril sur manifeste.ircam.fr

SESSION MUSIQUE D'ENSEMBLE #4 **LES (PETITES) NOCES DE FIGARO**

**29 avril - 20h, Théâtre la Commune - centre
dramatique national Aubervilliers**

Entrée libre, réservations en ligne sur polesup93.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram

 fb.com/polesup93

 @polesup93

01 43 11 25 05
contact@polesup93.fr
www.polesup93.fr