

# **SOIRÉES DU CURSUS**

CONCERT
IRCAM, ESPACE DE PROJECTION

**SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2025, 20H** 

#### CONCERT DES CRÉATIONS DES COMPOSITEURS ET COMPOSITRICES DU CURSUS 24-25

Avec l'ensemble soundinitiative

Yoko Konishi Corpus Lucide Szymon Kaça clarinette Création 2025

Konstantinos Baras
SIRENS
Benjamin Soistier performeur
langue des signes
Gwen Rouger, Franco Venturini
claviers
Création 2025

Jiwon Seo
Gala
Benjamin Soistier performeur
Joshua Hyde saxophone
Création 2025

Antonio Luigi La Spina Estoult Gwen Rouger keytar Création 2025

Yana Shliabanska Quatuor Joshua Hyde saxophone Création 2025 Encadrement pédagogique

Simone Conforti, Grégoire Lorieux,
Sébastien Naves, João Svidzinski
réalisateurs en informatique musicale
lrcam chargés d'enseignement
Pierre Jodlowski compositeur associé au
Cursus, accompagnement artistique
Philippe Langlois directeur du département
Pédagogie et Documentation
Lauren Lefebvre chargée d'études et de
réalisations culturelles
Jérémie Bourgogne, Lucas Ciret diffusion
sonore Ircam

Durée du concert : environ 1h

Production Ircam-Centre Pompidou. Avec le soutien de Michèle Gagliano et de la Maison de l'Île-de-France, Cité internationale universitaire de Paris.

Le concert sera diffusé en replay sur la chaîne You Tube de l'Ircam à partir du mois de novembre, pour une durée d'un an.

Explorer et intégrer toutes les potentialités de l'électronique : tel est le défi que relèvent les jeunes compositeurs et compositrices du Cursus venu-e.s du monde entier se former à l'Ircam sur les dernières technologies pour la musique et le son.

À l'occasion de deux rendez-vous à l'Espace de projection, elles et ils présentent leurs créations, en collaboration avec les ensembles Cairn et soundinitiative.

Cette deuxième soirée est entièrement constituée d'œuvres interprétées par l'ensemble soundinitiative.

Ce concert est dédié à la mémoire de Jean Lochard.

#### **Concert 1**

#### Mercredi 10 septembre

Avec l'ensemble Cairn

Créations de Severin Dornier et Itziar Viloria, Emre Eröz, Sergi Puig Serna, Luis Torres

#### Concert 2

#### Samedi 13 septembre

Avec l'ensemble soundinitiative

Créations de Yoko Konishi, Konstantinos Baras, Jiwon Seo, Antonio Luigi La Spina, Yana Shliabanska

# Le Cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam

Le Cursus est un programme biennal en informatique musicale conçu pour de jeunes compositeurs et compositrices. Il vise à leur transmettre une autonomie technique approfondie ainsi que la maîtrise de plusieurs programmes informatiques, au service de la création artistique.

Pendant une année complète, d'octobre à septembre de l'année suivante, les stagiaires sont formé·e·s sur les logiciels de l'Ircam appliqués à la composition musicale (Max, OpenMusic, Modalys, TS2, Spat...). Intégré-e-s au cœur de l'institut. les stagiaires évoluent en dialogue avec les chercheurs et chercheuses. développeurs et développeuses, ingénieur·e·s du son, réalisateurs et réalisatrices en informatique musicale. compositeurs et compositrices et artistes invité·e·s qui travaillent au quotidien dans les labos et les studios de l'Ircam.

Après quatre années en tant que compositeur associé au Cursus, Pierre Jodlowski continue, jusqu'en septembre 2025, d'ouvrir la voie à une approche interdisciplinaire de la composition, en animant des workshops collectifs autour de l'image, du mouvement, du texte et de l'improvisation.

Les stagiaires ont la possibilité d'expérimenter et de développer

des axes personnels afin d'étendre leur recherche à d'autres champs artistiques. Centré avant tout sur des problématiques musicales, le Cursus se veut ainsi ouvert à toute forme de pratique, intégrant le medium technologique dans une grande diversité d'approches, de formes et d'esthétiques.

Afin de valider les compétences acquises tout au long de l'année, les stagiaires présentent des miniprojets à l'issue de chaque unité d'enseignement. Ces présentations constituent également des étapes préparatoires à la réalisation de leur projet final, présenté en ouverture de la saison musicale de l'Ircam au mois de septembre.

Grâce à un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l'Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL), les étudiant·e·s inscrit·e·s en master de composition à la HEAR ou au CNSMDL ont la possibilité d'effectuer, après sélection par un jury dédié, leur première année de formation en master au sein du Cursus de l'Ircam. Celles et ceux inscrit·e·s au CNSMDP peuvent bénéficier d'une prise en charge après la 2° année de leur master.

•4•

## **YOKO KONISHI**

Corpus Lucide (2025)
pour clarinette et électronique

Effectif: Szymon Kaça clarinette

Durée: 9 min

Encadrement pédagogique Ircam :

Simone Conforti

Remerciements: à Szymon Kaça pour sa présence et son engagement artistique, Pierre Jodlowski pour sa guidance, Simone Conforti pour son accompagnement, à l'équipe pédagogique et l'équipe de production de l'Ircam, ainsi que mon époux David Fierro

Création: 2025

#### BIOGRAPHIE DE LA COMPOSITRICE

Yoko Konishi est une compositrice japonaise, née en 1986. Elle consacre son travail à l'exploration de l'espace et des perceptions sonores. Diplômée d'un master en composition spatiale à l'Université Paris 8 puis d'un post-master à l'Université de musique de Vienne (MDW), ses œuvres sont interprétées dans de nombreux pays européens.

Cette pièce naît du corps — du rythme de la respiration, des poumons qui se gonflent et se contractent, du frottement invisible des muscles et des cordes vocales, des vibrations fragiles qui résonnent dans la poitrine, la gorge, la cage thoracique, et jusque dans la chair et les os.

Mais dans cette architecture intime circule aussi une force mécanique — une pulsation interne, une logique de rouages invisibles. Ce n'est pas un ajout, mais une extension : comme si le corps, déjà traversé de dynamiques organiques, portait en lui sa propre part d'artifice.

Ici, la fragilité se métamorphose en énergie, et l'intime s'ouvre en distance. Le souffle devient vibration, la vibration devient matière, et cette matière un espace poreux où l'intérieur et l'extérieur s'échangent — jusqu'à ce que la plus petite secousse, à la fois organique et mécanique, dévoile un horizon fragile mais infini.

Yoko Konishi

### **KONSTANTINOS BARAS**

**SIRENS** (2025)

pour langue des signes, deux claviers, électronique et éclairage DMX

Effectif: Benjamin Soistier performeur langue des signes, Gwen Rouger, Franco Venturini claviers

Durée: 11 min

Encadrement pédagogique Ircam:

João Svidzinski

Remerciements: à Grigoris Petropoulos, de la communauté sourde grecque qui m'a aidé à traduire mon poème en langue des signes internationale et à Brooke Englehart pour son œuvre, qui accompagne magnifiquement cette partition

Création: 2025

#### BIOGRAPHIE DU COMPOSITEUR

Konstantinos Baras, compositeur grec né en 1993, façonne une musique viscérale et chaotique, marquée par l'énergie et l'émotion brute. Inspiré par le black metal, la techno et la danse, il explore l'espace, la lumière et le corps pour créer une expérience sonore intense et singulière.

Imagine que chaque créature de la mythologie grecque antique soit piégée dans le monde moderne — maudite par notre nouveau dieu à y demeurer pour toujours, contrainte d'assister à son effacement progressif de la mémoire humaine. Les Sirènes ne font pas exception. Leur chant s'est éteint, leurs voix se sont dissoutes.

Sur scène, nous voyons trois Sirènes. Celle du centre commence son monologue signé... jusqu'au moment où elle comprend qu'on la regarde. Alors elles se mettent à chanter. Leur chant est laid, brut et terrible. Et, à mesure qu'il se déploie, elles revivent leur blessure : de la colère à la peine, en passant par la folie, jusqu'à un sentiment de jeu distordu.

Konstantinos Baras

•6•

## **JIWON SEO**

Gala (2025)

### pour performeur, saxophone et électronique

**Effectif: Benjamin Soistier** performeur, **Joshua Hyde** saxophone

Durée: 9 min

Encadrement pédagogique Ircam:

Grégoire Lorieux

Création: 2025

**BIOGRAPHIE DE LA COMPOSITRICE** 

Jiwon Seo, née en Corée du Sud en 1993, est une compositrice et artiste interdisciplinaire. Elle mêle musique acoustique, électronique et numérique à la scène, ainsi qu'à des enjeux sociaux et littéraires. Ses œuvres intègrent vidéo, mouvement et performance, et explorent les bruits du quotidien, les sons du corps et les rythmes rituels.

Depuis les échos des rites anciens, des mythes de Saturne jusqu'aux sacrifices oubliés, une obsession persiste : arracher à la peur et au sang le secret de l'éternelle jeunesse. Ici, elle revient non pas comme légende, mais comme expérience froide et méthodique.

Joshua est enlevé, non par un monstre, mais par une figure en blouse blanche. Derrière des portes closes, les procédures s'enchaînent avec une précision clinique, chaque épreuve destinée à briser le corps et l'esprit. L'objectif: extraire une substance, murmurée dans les théories interdites, l'Adrenochrome.

Les méthodes rappellent d'anciens programmes secrets — expériences mentales, manipulations extrêmes, là où science et cruauté se confondent. Ici, tout est montré sans mythe, sans emphase, seulement la froide logique d'un système qui réduit la vie à des données.

Un portrait surgit alors : celui d'un contrôle absolu, d'une croyance poussée à l'extrême, d'une faim ancestrale réinventée comme science moderne. Et au centre, un corps, seul, offert au rituel d'une obsession sans fin.

**ANTONIO LUIGI LA SPINA** 

Estoult (2025) pour keytar et électronique

Effectif: Gwen Rouger keytar

Durée: 11 min

Encadrement pédagogique Ircam :

Grégoire Lorieux

Remerciements: à Grégoire Lorieux et l'équipe pédagogique de l'Ircam, Pierre Jodlowski, Jean-Marc Letang, Arnaud Recher et Emmanuel Fléty

Création: 2025

La première chose à noter est que le keytar n'est pas un instrument : il n'a ni corps, ni son. Il est omnipotent et, pour aggraver les choses, bien qu'il ne possède aucun répertoire véritablement significatif, il ne survit qu'en tant que relique des années 1980.

Je ne me serais jamais approché d'une telle monstruosité de mon propre gré, si Pierre Jodlowski ne m'y avait pas encouragé. Et même si je n'ai aucune raison de douter de ses bonnes intentions, je crois qu'il me l'a confié surtout pour des raisons logistiques.

Or, même si je fais semblant d'être immunisé contre le charme kitsch de cet objet, je dois avouer qu'il m'a complètement séduit. Avec le temps, j'ai même fini par l'aimer.

Et peut-être qu'à présent il m'aime en retour, car pour moi il a renoncé à ses attributs divins, se dégradant jusqu'à ne jouer que des ondes sinusoïdales, condamné à la fragilité de son nouveau corps lunaire.

Estoult (ou Astolphe) est le plus absurde des paladins de Charlemagne. Il s'envole vers la Lune — accompagné de Saint Jean, sur le char de feu du prophète Élie — pour y retrouver la raison de Roland, conservée dans une fiole. Il est le héros de ma pièce, et il est équipé d'un keytar magique.

Antonio Luigi La Spina

#### **BIOGRAPHIE DU COMPOSITEUR**

Antonio Luigi La Spina, né en Italie en 1991, est compositeur et pianiste. Il a étudié en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Portugal, et a été compositeur de l'Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA). Il fait partie du groupe The Roquentin. Il règle son réveil à dix heures et demie, puis se rendort chaque matin.

Jiwon Seo

•8•

### **VANA SHLIABANSKA**

# Quatuor (2025) pour saxophone et électronique

Effectif: Joshua Hyde saxophone

Durée: 10 min

Encadrement pédagogique Ircam :

João Svidzinski

Remerciements: à tout le département Pédagogie de l'Ircam pour leur soutien et leur confiance, en particulier Pierre Jodlowski, João Svidzinski et Philippe Langois. Remerciements particuliers à Emmanuel Fléty et Michèle Gagliano

Création: 2025

**BIOGRAPHIE DE LA COMPOSITRICE** 

Yana Shliabanska, née en Ukraine en 1994, est compositrice et artiste sonore. Elle crée de la musique contemporaine (musique de chambre et orchestrale) et de la musique électroacoustique à destination du théâtre, de la danse ou de performances, ainsi que des installations sonores. Elle a étudié la composition musicale à l'Académie nationale de musique d'Ukraine à Kiev.

Un *Quatuor* pour un seul interprète

— métaphore de l'absence et de la présence invisible, de la perte et de la mémoire.

Un au lieu de quatre. Un qui joue pour quatre. Un qui tente d'insuffler la vie, de maintenir, seul, la fragilité de quatre voix entremêlées, luttant pour sa présence, en équilibre à la limite de ses capacités.

Un se déploie en quatre, et pourtant demeure seul.

L'espace est divisé en quatre coins, quatre orbites, quatre axes. Quatre points, quatre directions, quatre nœuds.

Et désormais, un seul doit maintenir cette structure.

Nous le voyons de près. Nous le voyons de loin. Nous le suivons, nous lui faisons place. Nos regards, nos mouvements, nos attentes se tissent également dans cette géométrie.

C'est impossible à accepter. C'est douloureux à comprendre. Nous ne les voyons plus, mais nous les entendons — et donc, nous nous souvenons.

Yana Shliabanska

#### **BIOGRAPHIE DE L'ENSEMBLE**

#### **Ensemble soundinitiative**

Créé en 2011, soundinitiative réunit huit musicien·ne·s-performeurs et performeuses et un ingénieur du son, dédié·e·s aux musiques de création et aux concerts in situ mis en espace par rapport aux lieux. Interdisciplinaire, l'ensemble mêle théâtre, danse, arts visuels et performance, explorant de nouvelles expériences sonores. Lauréat du programme Boost Young Ensembles (Darmstadt, 2014), il se produit en France et à l'international et développe projets, résidences et ateliers pédagogiques. soundinitiative est soutenu par la DRAC et la Région Île-de-France et est membre du réseau Futurs Composés.

#### Équipes techniques

Ircar

Jean-Marc Letang régisseur général Thomas Gaudevin régisseur Dorian Cavin régisseur général suppléant Kilian Calliez, Cédric Mota machinistes Aurélien Belzanne, Christophe Bernard, Mathieu Isanove, Valérie Pourret, Timothée Viallefond assistant·e·s régisseur·euse·s

Frédéric Perennec, Alban Rouge régisseurs lumière

Kolya Lamarange, Léo Lemarchand, Vladimir Peron techniciens lumière, électriciens

Lorita Perrot électricienne Yann Philippe régisseur vidéo Matthieu Cordelette stagiaire son Matis Reynaud, Mila Sher régisseur.euse son

Captation Ircam Éric De Gelis, Bastien Sabarros régisseurs audiovisuel Mélanie Kermel, Antoine Plouzen

régisseur euse audiovisuel

Clément Marie ingénieur du son

•10•

# **Formations professionnelles 2025-2026**

#### Construisez votre parcours de formation personnalisé!

L'Ircam organise des stages d'une durée de 1 à 6 jours, en présentiel et en ligne, permettant aux professionnel.le.s de se former sur les logiciels de création musicale développés au sein de l'institut en suivant différents niveaux, de l'initiation jusqu'au perfectionnement. Chaque stagiaire peut ainsi construire son parcours de formation personnalisé, en français ou en anglais, en agençant les différents modules proposés autour des thématiques suivantes : interaction temps réel, traitement du son, analyse sonore, composition assistée par ordinateur, spatialisation sonore, design sonore, IA générative et machine learning, interaction sonore et musicale.

#### À l'Ircam En français

#### Max Initiation

- Du 24 au 29 novembre 2025
- · Du 12 au 17 ianvier 2025

#### Max Perfectionnement

· Du 9 au 14 février 2026

#### **Spatialisation sonore avec Max**

Du 13 au 17 avril 2026

#### Max for Live

· Du 16 au 21 mars 2026

#### En anglais

#### Composer un environnement interactif et préparer une performance avec des agents génératifs

Du 15 au 20 décembre 2025

# Capteurs, interfaces et machine learning interactif pour la musique

Du 19 au 22 mai 2026

#### À distance En anglais

#### Machine learning créatif dans MaxMSP

· Les mardis, du 3 au 24 mars 2026

#### ASAP

· Les 15 et 22 octobre 2025

#### **Partiels**

· Les 16 et 23 octobre 2025

#### Composition algorithmique avec Bach

· Les jeudis, du 15 janvier au 19 février 2026

#### Orchestration assistée par ordinateur avec Orchidea

· Les jeudis, du 12 mars au 16 avril

#### Max Perfectionnement

Les 30 et 31 mars et les 7, 8, 20, 21, 27 et 28 avril 2026

Tarifs préférentiels pour les étudiant-e-s et les abonné-e-s Forum Premium

#### Informations et réservations :

info-pedagogie@ircam.fr et ircam.fr Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter par email. Les formations professionnelles sont certifiées Qualiopi au titre de la catégorie « actions de formation » depuis 2021.

#### **APPEL À CANDIDATURES**

#### Cursus 2026-2027

Le Cursus devient désormais biennal. Il n'y aura pas de Cursus en 2025-2026, la prochaine formation se déroulera en 2026-2027.

Candidatures jusqu'au 3 décembre 2025 : www.calls.ircam.fr

Compositrice associée au Cursus à partir de 2026 : Eva Reiter

Public : compositeurs et compositrices âgé∙e·s de moins de 37 ans

•12•



# **À VENIR**

## **LANDSCAPING**

Une installation-film d'Eszter Salamon IRCAM, ESPACE DE PROJECTION 20→28 SEPTEMBRE 2025

