

Iannis Xenakis

Héritage et résonances

Vendredi 24 juin, 19h

Bibliothèque publique d'information, Espace Musique, niveau 3

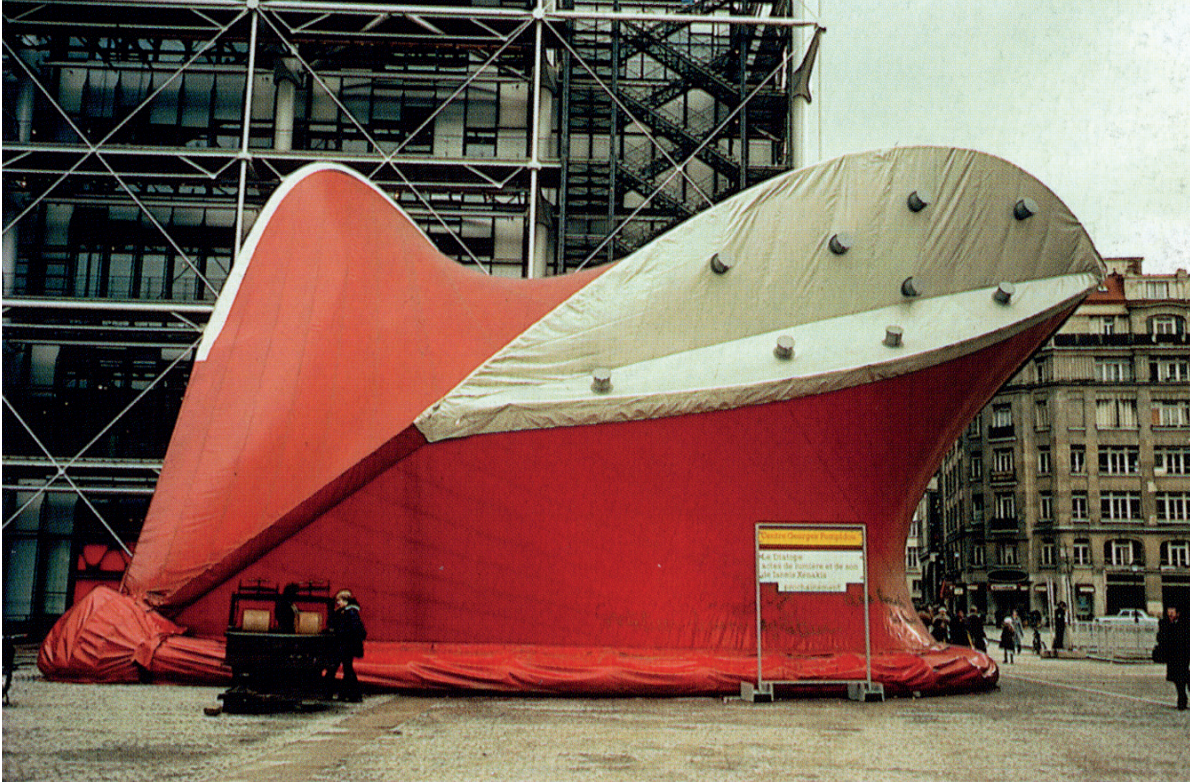
Iannis Xenakis – Héritage et résonances

Vendredi 24 juin, 19h
Bibliothèque publique d'information, Espace Musique, niveau 3

Organisé par l'Ircam/Bibliothèque publique d'information-Centre Pompidou

En partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles

Iannis Xenakis, *Diatope* © Centre Pompidou

Préface

Soirée Iannis Xenakis à l'Espace Musique

Dans le cadre du festival ManiFeste-2022, l'Ircam et la Bibliothèque publique d'information (Bpi) vous invitent à découvrir l'univers de Iannis Xenakis lors d'une soirée spéciale à l'Espace Musique de la Bpi.

En 1978, une commande était passée au compositeur et architecte Iannis Xenakis à l'occasion de l'inauguration du Centre Pompidou : celle de créer un « polytope » spécial pour ce nouveau lieu de culture en plein Paris. Le *Polytope de Beaubourg* ou *Diatope* fut ainsi installé sur la place Georges-Pompidou jusqu'en 1979. Xenakis composa pour cette structure monumentale un chef-d'œuvre de la musique électroacoustique, *La Légende d'Er*. À l'occasion du centenaire de Xenakis, l'Ircam et la Bpi organisent une soirée spéciale en hommage à cette œuvre liant l'histoire du Centre, de l'architecture et de la musique contemporaine.

Au programme : des rencontres avec des spécialistes, une présentation d'archives détenues par l'Ircam, un temps d'écoute d'extraits de *La Légende d'Er* ainsi que la présentation de maquettes, librement inspirées des polytopes, créées par les étudiants de l'École nationale d'architecture de Versailles.

Cette soirée peut être suivie de la séance « Polytopes » à l'Espace de projection de l'Ircam à 21h. Bénéficiez du tarif réduit à 5€ en réservant avec le code « BPI2022 » sur le site manifeste.ircam.fr

Iannis Xenakis (1922-2001)

Né en Roumanie, Xenakis passe sa jeunesse en Grèce avant de rejoindre la France en 1947. C'est alors qu'il développera une carrière prolifique d'architecte (collaborateur de Le Corbusier) et de compositeur (élève de Messiaen), qui en fait l'un des artistes les plus féconds du XXe siècle. Il utilise les mathématiques et l'informatique pour innover dans ces domaines, et en particulier dans la musique électroacoustique, l'informatique musicale ou le concert électronique immersif.

Les Polytopes

Entre 1967 et 1985, Xenakis imagine un nouveau type d'œuvre sonore et visuelle dans le but de créer un « spectacle total ». En fusionnant les termes grecs anciens *poly* (« plusieurs ») et *topos* (« lieu »), le compositeur franco-grec invente un néologisme pour son ensemble de créations spatiales qui mêlent son, lumière, couleur et architecture lors de performances en direct. Les *polytopes*, à la croisée des arts et des sciences, précurseurs des installations intermédiaires (musique, spectacle visuel et architecture) et utilisant une technologie de pointe pour plonger le spectateur en immersion, réunissent ainsi l'ensemble des intérêts et des compétences artistiques et scientifiques de Xenakis.

Parmi ses nombreux projets, six polytopes verront le jour :

- Le *Polytope de Montréal* (1967)
- Le *Polytope de Persépolis* (1971)
- Le *Polytope de Cluny* (1972)
- Le *Polytope de Mycènes* (1978)
- Le *Polytope de Beaubourg* ou *Diatope* (1978)
- Le *Polytope d'Athènes* (1985)

Les archives de Xenakis

L'Ircam détient 241 documents sur Xenakis (livres, partitions, disques – CD & vinyles, conférences et concerts sur la base médias). Durant ManiFeste, le service de la documentation valorise des archives (photos, livres...) sur le *Diatope* et le *Polytope de Cluny* à la Bpi. En complément, la médiathèque de l'Ircam met en avant une sélection généraliste de documents autour de Xenakis (partitions, livres, disques) jusqu'au 5 juillet, en libre accès, du mardi au vendredi, de 14h à 17h30.

Les Polytopes réinventés

À l'Ircam

Dans le cadre de ManiFeste, la reconstitution du *Polytope de Cluny* marque la réouverture de l'Espace de projection, la salle modulable de l'Ircam – un autre dispositif iconique. Au multiple que fut Xenakis (compositeur, architecte, mathématicien, pionnier du multimédia) répond la création du collectif musical /nu/thing – Andrea Agostini, Daniele Ghisi, Eric Maestri, Andrea Sarto – et du studio d'art numérique ExperiensS. Ce polytope ne duplique en rien l'illustre prédécesseur mais aujourd'hui comme hier, il s'agit d'inventer le son, la lumière et l'architecture d'un espace commun.

À l'Ensa-V

Dans le cadre du Studio, les étudiants en 3e année d'architecture se sont penchés sur l'héritage de la pensée xénakienne et notamment sur le concept de « spectacle total » qui intègre à la dimension architecturale des jeux de lumières et de sons. À partir de l'étude des polytopes, et à la fin d'une semaine intensive, les étudiants ont créé 34 maquettes, dont une sélection vous est proposée à la Bpi : autant d'interprétations personnelles oscillant entre l'hommage et l'actualisation esthétique en résonance avec des enjeux contemporains tels que l'implication des nouvelles technologies dans notre univers sonore et visuel, mais aussi les questions écologiques qui nous font de nouveau porter notre attention sur « les spectacles naturels hors de l'homme » desquels Xenakis puisait déjà son inspiration.

La vie d'une étoile

Matériaux : carton, tablette avec vidéo, transducteurs

Conception : Ghitanjaly Barazarte, Fatimatou Diallo, Emma Darguenze, Blandine Butel

Bien qu'il n'y ait pas de son dans l'espace, il est parcouru d'une infinité d'ondes et la matière y est constamment en mouvement. Avec notre installation, nous avons cherché à traduire la vie d'une étoile en un phénomène sonore et lumineux qui en évoque les principales étapes : l'Univers est né d'une formidable explosion. De celle-ci, des particules élémentaires sont apparues, donnant un rythme sur lequel l'atome d'hydrogène fait danser ses électrons. La matière soumise à la gravité va former les premiers nuages, les nébuleuses, pépinières d'étoiles dont la lumière nous parle depuis des milliers d'années.

Agréable-Désagréable

Matériaux : LEDs, carton, miroir, transducteurs

Conception : Thibaud Ambroise, Léa Andrieu, Dennis Antiperovitch, Nolwenn Robert

Le chant des oiseaux, le ruissellement d'une rivière, le bruit du vent sont des sons plutôt agréables dans l'imaginaire collectif. L'intention du projet « Agréable-Désagréable » est de pousser ces sons à l'extrême en leur appliquant une forte saturation et de les coupler à une ambiance lumineuse dérangeante dans un dispositif de perspective accélérée. Ainsi, le projet vise à déstabiliser le spectateur à l'aide des sons issus du quotidien et de lui faire ressentir des sentiments de stress et d'inquiétude dans un environnement sombre, désagréable et éblouissant. L'expérience est à la fois corporelle, grâce aux vibrations provoquées par le dispositif, et visuelle grâce aux LEDs et à la matière réfléchissante.

Tapis sonore

Matériaux : projecteur vidéo, carton, bande son, filtres rhodoïd, transducteurs

Conception : Samuel Ancel, Jeanne Cagnelle, Chloé Chadelaud, Gaston Delplanque

Un espace profond abrite une installation lumineuse et sonore amplifiée par un transducteur fixé sur sa membrane extérieure. L'enregistrement contient des sons d'IRM modifiés, roulements de poubelles sur des pavés, soufflements dans des bouteilles de verre, apparitions stridentes de bruits de glaçons. L'univers sonore est lié aux jeux de lumière qui se reflètent au travers de plusieurs couches translucides de rhodoïd qui viennent amplifier la profondeur de l'environnement créé.

Le bruit de la lumière

Matériaux : carton, capteurs, néon, bande-son, transducteurs

Conception : Pauline Lefez, Callista Martin,

Ornella Nedeljkovitch, Naya Singainy

Et si la lumière produisait un son, quel serait-il ?

Sonoriser la lumière, telle est l'exploration de cette installation. À travers un couloir, le spectateur est guidé par des lumières de trois couleurs (vert, bleu et jaune) correspondant à trois fréquences différentes. Chaque lumière marque une zone différente, où la présence du spectateur déclenche l'allumage d'une LED et du son d'un néon, tous deux de fréquences équivalentes. Une fois le chemin parcouru, le spectateur découvre l'élément fort de l'installation : la lumière. Matérialisée par un néon, cette dernière remplace le son et éblouit le spectateur, le plongeant dans une immersion ondulatoire totale.

Le puits

Matériaux : carton, plexiglas, vidéo, transducteurs

Conception : Antoine de Ponteville, Emma Marcille,
Dory Soulage, Louis Valentin

Nous nous inspirons d'un kaléidoscope afin de créer une forme qui nous perd et bouscule nos repères. Les images et lumières présentes dans le cône se reflètent de manière infinie, renforçant l'atmosphère psychédélique de notre installation. La musique alterne avec les effets lumineux en un rythme aléatoire.

L'Ensa-V

L'École nationale supérieure d'architecture de Versailles forme des architectes DPLG en combinant la culture du projet architectural et des ateliers expérimentaux, les studios.

Le Studio son

Chaque année le « Studio son » aborde la question des « ambiances sonores » en architecture par une démarche expérimentale autour du son et de l'espace. Complétant les cours théoriques sur la physique du son, cet atelier échelle 1 sensibilise les étudiants aux enjeux du sonore en architecture et dans l'espace urbain, en leur donnant la possibilité d'explorer par eux-mêmes les imaginaires liés aux espaces sonores.

Cette année, sont intervenus Pierre Carré, mathématicien Ircam, Stéphane Mercier, acousticien, Jérôme Poret, artiste, Philippe Thuillier musicien, Raphaël de Staël, plasticien designer. Les enseignants Claire Petetin, architecte, Xavier Tiret, ingénieur, Gilles Paté plasticien et Dominique Esclavy, architecte, ont encadré 150 étudiants de 3e année.

Le festival ManiFeste à la Bpi

Du 8 juin au 2 juillet, l'Ircam s'expose à la Bpi !

Aux niveaux 2 et 3, suivez le parcours du festival de l'Ircam :

Iannis Xenakis, héritage et résonances

Du 8 juin au 2 juillet, niveau 2

Sélection de partition et de photographies sur les *Polytopes* et le *Diatope* de Iannis Xenakis.

Vendredi 24 juin, 19h, Espace Musique, niveau 3

Soirée spéciale autour des *Polytopes* et du *Diatope* de Xenakis – exposition de maquettes des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles.

L'intelligence artificielle en question

Création littéraire et IA

Du 8 juin au 2 juillet, niveau 2

Livrets d'un texte collectif écrit par les élèves du master de création littéraire de l'université de Cergy en résonance avec l'œuvre d'Alexander Schubert.

Musiques-Fictions

Vendredi 17, lundi 27 juin, Atelier 1, niveau 2

Séances d'écoute binaurale sous casques, pour découvrir la collection littéraire et musicale de l'Ircam.

La Bibliothèque publique d'information vous donne également accès à l'ensemble des ressources documentaires de l'Ircam sur un poste de consultation dédié.

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

Bibliothèque publique d'information

Dès ses origines, la Bibliothèque publique d'information (Bpi) s'est imposée comme une institution unique en son genre. Ses missions sont fixées dans les articles R 342-1 à R 342-16 du code du patrimoine.

- « offrir à tous, et dans la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections françaises et étrangères de document d'information générale et d'actualité ».
- « constituer un centre de recherche documentaire, en liaison avec les autres centres, bibliothèques, et établissements culturels. »
- « participer aux activités culturelles de l'ensemble culturel du Centre Georges Pompidou. »

Bibliothèque nationale, la Bpi a également une importante mission de coopération : favoriser par différents programmes d'actions la mutualisation des bonnes pratiques entre les bibliothèques publiques françaises ainsi que développer leur représentation internationale.

bpi.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