

Concert de l'atelier des musiques mixtes

Académie

Samedi 2 juillet, 16h

Le CENTQUATRE-PARIS, Atelier 9

Simone Conforti, Jean Lochar, Sébastien Naves, Claudia Jane Scroccaro encadrement pédagogique Ircam
Matteo Cesari encadrement pédagogique Pôle Sup'93
Alan Blum encadrement pédagogique ENS Louis-Lumière

Julie Cormier (percussions), **Pascal Lepage** (guitare classique), **Swann Texier** (trompette),
Wen-Jing Yeh (clarinette), étudiants musiciens du Pôle Sup'93 dans le cadre du Parcours musique mixte

Régie informatique musicale par les stagiaires de l'atelier **Konstantinos Baras, Yongbing Dai,**
Yang Song, Itziar Viloría

Yann Brecy, Adam David, Louis Genieys, Samuel Robineau, Camille Tirard, Dorian Vernet
(élèves de l'École nationale supérieure Louis-Lumière), enregistrement du concert

Jérôme Combier

Kogarashi, le premier soupir des fantômes

Natasha Barrett

Liquid Crystal

Pasquale Corrado

Wam

Mathieu Bonilla

Orpaillage

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
(Pôle Sup'93) et l'École nationale supérieure Louis-Lumière

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

L'Ircam est partenaire du CENTQUATRE-PARIS pour l'accueil des projets d'expérimentation autour du spectacle vivant

ircam
Centre
Pompidou

CENT
QUATRE
#104 PARIS

Louis Lumière
école nationale supérieure

ULYSSES
network

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l'Union européenne

sacem
Ensemble faisons vivre la musique

la culture avec
la copie privée

Concert de l'atelier des musiques mixtes

Samedi 2 juillet, 16h
Le CENTQUATRE-PARIS, Atelier 9

ManiFeste-2022, 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. Cette année, après l'annulation de l'édition 2020 et les nécessaires adaptations dues aux contraintes sanitaires pour l'édition 2021, l'équipe de l'Ircam souhaite retrouver la quintessence même de l'esprit de l'académie : l'émulation engendrée par le collectif. L'académie ManiFeste permet découvertes, discussions et échanges entre les participant-e-s actifs et auditeurs, les artistes et compositeur-ric-e-s invités, et les partenaires.

En 2022, l'académie invite notamment la compositrice américaine Augusta Read Thomas, marraine de la première édition du prix Élan, en partenariat avec l'Orchestre national d'Île-de-France, la compositrice japonaise Misato Mochizuki pour un atelier avec l'Ensemble intercontemporain, le compositeur autrichien Bernhard Lang pour un atelier Collaboratory autour de l'improvisation, les Percussions de Strasbourg pour un ensemble ULYSSES constitué uniquement de percussionnistes.

L'atelier des musiques mixtes

En association avec des étudiant-e-s-musicien-ne-s du Pôle Sup' 93 et des élèves de l'ENS Louis-Lumière

Durant deux semaines, quatre compositrices et compositeurs ont reçu un enseignement pratique intensif sur l'interprétation de la musique électroacoustique. Encadrés par l'équipe enseignante de l'Ircam, ils ont bénéficié de cours en salle informatique, d'ateliers pratiques en studio et de répétitions avant de se produire aujourd'hui lors d'un concert où ils assurent la performance des parties électroacoustiques d'une œuvre du répertoire de la musique mixte. L'interprétation des œuvres 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 au jeu instrumental avec électronique et, d'autre part, avec l'ENS Louis-Lumière.

Un groupe de six élèves ingénieurs du son de l'ENS Louis-Lumière ont 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.

Les pièces du programme

Jérôme Combier

Kogarashi, le premier soupir des fantômes (2002)

pour guitare et électronique

Durée : 8 minutes

Interprète : Pascal Lepage

Régie informatique musicale : Yongbing Dai

Encadrement pédagogique Ircam : Jean Lochard

« Le vent d'hiver dit Kogarashi (celui qui sèche les arbres) est la bise dont le souffle emporte les dernières feuilles. Exemple parfait d'une violence extrême, il n'a pourtant ni forme ni couleur, n'étant visible que par ce qu'il produit¹. »

Les fantômes sont ceux du Roi Lear (acte III) qui résonnent dans son esprit, fantômes inexpugnables errant sur la lande où Lear se perd absolument. Force surnaturelle, cette mythologie – croit-il – le soumet. D'eux ne parviennent que les soupirs portés par le vent. Un vent qui charrie le souffle de voix inconnues, ou bien s'agit-il de sa propre voix (« soufflée, ma voix revient vers moi » dit le poète japonais². Un vent qui est l'espace devenu audible, mais un espace où le sol se dérobe, où tout se confond, bruits et sons, où ciel devient terre et terre devient ciel.

Lear y meurt et y naît à la fois.

« Le premier soupir des fantômes, c'est le dernier soupir des vivants³. »

Jérôme Combier

Natasha Barrett

Liquid Crystal (2000) pour clarinette et électronique

Durée : environ 12 minutes

Interprète : Wen-Jing Yeh

Régie informatique musicale : Itziar Vitoria*

Encadrement pédagogique Ircam : Simone Conforti

J'ai composé *Liquid Crystal*, pour clarinette et électronique, en 2000. La version originale nécessitait l'utilisation de deux ordinateurs, et j'intervenais seule pour l'exécution technique ; autant dire que chaque performance était un défi. Au cours des 22 dernières années, les technologies et les connaissances ont considérablement progressé. Aujourd'hui, avec un simple ordinateur, et un interprète prêt à se frotter à la virtuosité de la partition pour clarinette, l'œuvre retrouve un nouveau souffle. *Liquid Crystal* traite de l'ambiguïté entre l'ordre et le désordre, l'allégresse et la mélancolie, l'énergie et la fatigue que nous ressentons intérieurement.

Natasha Barrett
(traduit de l'anglais par Murielle Ducas)

1. René Sieffert, *Le Faucon impatient*, Presses Orientalistes de France, Paris, 1994.
2. Meisetsu (1847-1926) dans *L'Hôte, l'invité et le chrysanthème blanc*, Haikus d'automne, éditions Moudarren, Millemont (France), 1990.
3. Jacques Dars, *Aux portes de l'enfer*, éditions Philippe Piquier, Arles, 1984.

- * La participation d'Itziar Vitoria à l'académie ManiFeste-2022 est soutenue dans le cadre des « ULYSSES Journeys » par le réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe Créative de l'Union européenne.

Pasquale Corrado

Wam (2011) pour trompette et électronique

Durée: environ 4 minutes 30

Interprète: Swann Texier

Régie informatique musicale: Konstantinos Baras

Encadrement pédagogique Ircam: Simone Conforti

« Je me souviens avec beaucoup d'émotion de la surprise que j'ai ressentie la première fois que j'ai porté des lunettes: plus rien ne me semblait pareil. J'ai passé les premières années de ma vie sans savoir que j'étais myope. Les contours indéfinis des objets sur lesquels mon regard se posait avaient, dans mon esprit d'enfant, leur propre sens, leur propre structure. Il était normal de voir le gravier de la cour de ma maison comme une mer grise et floue, et rien qu'au toucher je pouvais reconnaître les tas de petits cailloux qui y étaient amassés. Je ne me souciais guère de l'indétermination et des nuances imprécises de la matière. Cette réalité-là faisait sens pour moi. Dès lors que j'ai porté des lunettes, les choses sont devenues clairement définies et déterminées. D'une certaine manière, c'était comme perdre le contrôle sur la définition des choses. La subjectivité de ma réalité laissait place à l'objectivité du monde. C'est à partir de cette image que j'ai voulu construire cette pièce.

Wam est une réminiscence dichotomique de mon enfance; la représentation subjective d'une réalité; la description d'une figure musicale unique et des mille variations qui la rendent toujours différente et changeante. J'ai commencé à écrire cette pièce comme une recherche sur la forme qui change selon la perspective. J'ai ensuite voulu pousser cette idée à l'extrême. Ainsi, j'ai décidé de m'attacher non plus à la forme de l'objet mais à son noyau, sa substance, que j'ai nourri d'images personnelles, tout en laissant ses contours nets et reconnaissables. »

Pasquale Corrado
(traduit de l'anglais et de l'italien par Murielle Ducas)

Mathieu Bonilla

Orpaillage (2010) pour percussion et électronique

Durée: 10 minutes

Interprète: Julie Cormier

Régie informatique musicale: Yang Song

Encadrement pédagogique Ircam: Jean Lochar

Lors de la composition, s'est imposé le souvenir d'une photo de l'installation *La mort de James Lee Byars*. Dans cette œuvre, des feuilles d'or tapissent les murs, le plafond et le sol d'une pièce dans laquelle une boîte large et grande comme un homme est placée au sol. L'artiste utilisa cet espace en tant que lieu de performance. Se sachant atteint de maladie, il se vêtit d'habits dorés et simulait sa propre disparition.

La couleur de l'appareillage percussif composé de cencerros, de crotales et d'une timbale, ainsi que la recherche sur les prolongations possibles entre des sons électroniques et des sons métalliques teintés d'impuretés furent déterminants dans cette analogie. Cette référence ne fut pas première mais elle accompagna le travail et l'imaginaire de la matière sonore: composition de murs sonores vivants et vibratiles autour d'un centre alternant mouvements et paralysie.

Mathieu Bonilla

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

Le CENTQUATRE-PARIS

Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier. Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalves et ses équipes comme une plateforme artistique collaborative, il donne accès à l'ensemble des arts actuels, au travers d'une programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante. Lieu de vie atypique jalonné de boutiques, il offre également des espaces aux pratiques artistiques libres et à la petite enfance. Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire d'expérimentation unique, à la croisée de l'art et de l'innovation. Avec une approche d'urbanisme culturel, son équipe d'ingénierie livre une expertise unique pour des projets culturels et artistiques innovants à travers le monde.

104.fr

Équipes techniques

Équipe permanente et intermittente du CENTQUATRE-PARIS

Ircam

Johane Escude régisseuse générale

Jérémie Bourgogne ingénieur du son

Clément Combacal assistant son

Christophe Bernard Valérie Pourret, Cédric Mota
assistants régisseurs

Programme

Olivier Umecker graphisme

Pôle supérieur d'enseignement artistique Aubervilliers- La Courneuve Seine-Saint-Denis- Ile-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.

La scolarité est gratuite pour les 150 étudiants.

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

Appels à candidatures

ManiFeste-2023, l'académie

Du 19 juin au 1er juillet 2023

Ateliers de composition et master classes d'interprétation

Candidatures à partir du 4 octobre 2022

ircam.fr

Prix Élan 2023

Concours international de composition pour orchestre

Orchestre national d'Île-de-France – Ircam

Du 19 au 24 juin 2023

Candidatures jusqu'au 3 novembre 2022

ulysses.network.eu

Cursus de composition et d'informatique musicale

D'octobre 2023 à septembre 2024

Compositeur associé : Pierre Jodlowski

Candidatures à partir du 4 octobre 2022

[Ircam.fr/transmission/formations-superieures/cursus](http://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-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 Misdariès
 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

Notes

A series of 24 horizontal dotted lines for writing notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.