

Atelier de composition 2014-2015

Ensemble L'Itinéraire

Création des œuvres des étudiants
de l'Atelier de composition du département musique de l'université Paris 8

Ensemble L'Itinéraire

Anne Mercier, violon,
Ayumi Mori et François Miquel, clarinettes,
Eloïse Labaume, harpe,
Benoît Masson, percussion.

Dominique Dournaud, direction.

Avec la participation de Pedro Morales, contre-ténor (*)

Atelier de composition dirigé par José-Manuel López-López, en partenariat avec le CICM.

Encadrement : Anne Sédès, Alain Bonardi.
Service Action Culturelle & Artistique de l'Université Paris 8.

Programme

Harold Castañeda Vasquez	À l'intérieur de chacun (*)
Dzovinar Mikirditsian	Arrousyag
Hiromi Watanabe	L'eau bleue qui étincelle au jaune soleil
Carlos Fontcuberta	De cinq à sept
Jean-François Ducher	Rêve parisien
Alex Nante	Kreise im Kreis
Ilyan Marinov	Dilatation du temps
Danilo Rossetti	Diatomées
Pablo Galaz	Histoires de spectres

L'ENSEMBLE L'ITINÉRAIRE

L'Itinéraire est l'un des principaux ensembles européens de création musicale. Fidèle à l'esprit de l'origine (fondé en 1973), l'Itinéraire est un collectif de compositeurs et d'interprètes, qui a au fil du temps partagé l'aventure de plusieurs générations de créateurs, constituant ainsi bien plus qu'un répertoire qui gravite autour d'un courant, la musique spectrale. Il s'agit plutôt d'une attitude musicale qui s'oppose à la combinatoire et à la scolaire pour oser toutes les limites du son de la saturation acoustique à l'amplification micro- et macro-phonique jusqu'à l'inouï électronique.

Depuis sa fondation, l'ensemble a créé des centaines d'œuvres parmi les plus marquantes : Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, mais aussi Scelsi, Harvey, Romitelli...

Aujourd'hui, grâce à des solistes de très haut niveau, L'Itinéraire a su entretenir l'esprit d'aventure qui a précédé à sa création et poursuit inlassablement l'exploration des territoires inconnus du son. Il interroge, sans cesse, les circonstances de la création musicale, de l'écriture aux pratiques instrumentales, de la scène au multimédia, participant ainsi à l'élaboration d'un nouveau répertoire, à la découverte de nouveaux territoires par-delà les usages et les frontières.

Dominique Dournaud

Hautboïste et chef d'orchestre, Dominique Dournaud débute ses études musicales au Conservatoire National de Région de Limoges puis intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique dans les classes d'analyse musicale, harmonie, contrepoint et fugue. Parallèlement à ses activités de professeur et d'instrumentiste, il développe aujourd'hui une carrière de chef dans le répertoire lyrique et symphonique. Nommé, en mars 2007, chef-assistant de Kurt Masur auprès de l'Orchestre National de France, il participe activement durant deux années aux productions de l'orchestre en France et à l'étranger.

Très attaché également à la promotion du répertoire contemporain, il collabore régulièrement avec l'ensemble FA et l'Itinéraire, et est également fondateur de l'Ensemble XXI, formation instrumentale à géométrie variable basée en Bourgogne.

BIOGRAPHIES ET NOTES DESCRIPTIVES (rédigées par les compositeurs)

Dzovinar Mikirdtsian

Dzovinar Mikirdtsian est née au Liban et réside à Paris depuis cinq ans. Elle débute le piano à l'âge de cinq ans et achève sa formation pianistique au conservatoire supérieur de musique d'Erevan. De retour au Liban, elle travaille comme compositrice pour le théâtre et l'image, et comme enseignante au conservatoire de Beyrouth. Arrivée à Paris, elle complète un Master en création musicale et sonore à l'Université Paris 8. Elle y est actuellement doctorante sous la direction de Jean-Paul Olive. Son projet porte sur l'évolution des langages musicaux des compositeurs de la diaspora arménienne à partir de 1950.

Aroussyag

Cette pièce cherche à développer un langage contemporain qui puise dans la pensée monodique de la musique traditionnelle orientale. Elle est dédiée à Arouss et Hratch, les sages aînés de la famille, dont la force a toujours été supérieure à la pesanteur de la mémoire du génocide.

Hiromi Watanabe

Née à Shizuoka (Japon), diplômée en Master de musicologie à l'Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, DEM en composition électroacoustique au CRD de Pantin et Master Pro en RIM à l'Université Saint-Etienne, Hiromi WATANABE suit un Master 2 à l'Université Paris 8 depuis 2014. Elle est lauréate du Prix ACSMII6 au CCMC2011 et sélectionnée pour le Banc d'essai du GRM en 2013. Elle reçoit une bourse de la Fondation Rotary et de la SACEM. Sa musique est jouée et diffusée au CCMC, au Festival FUTURA, Tokyo Wonder Site, sur France Musique, Hirvi etc.

L'eau bleue qui étincelle au jaune soleil

« ... Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris... » (in *Bonjour Tristesse* de Françoise Sagan). Inspirée par le roman de F. Sagan, cette pièce est conçue comme un concerto pour clarinette basse. J'ai voulu opérer un lien fort entre l'écriture spectrale (transposition, distorsion, inharmonisation, etc) et la spatialisation de son électronique (trajectoire dessinée par trigonométrie et localisation par des notions d'acousmonium).

Carlos Fontcuberta

Né à Valence (Espagne) en 1977, il étudie la composition au Conservatoire Supérieur de Valence et suit de nombreux cours de perfectionnement avec des compositeurs tels que J. M. López López, M. Sotelo, O. Strasnoy, Ph. Hurel. Chercheur accueilli au Conservatoire National Supérieur de Paris pour l'élaboration de sa thèse de doctorat, il a aussi reçu des cours de G. Pesson. Il a gagné le prix Jóvenes Compositores Fundación Autor-CNDM et le prix des jeunes compositeurs Plural Ensemble 2011. Ses œuvres ont été jouées par le Grup Instrumental de València, Espai Sonor, Coeur de la Generalitat Valenciana, Smash Ensemble, Plural Ensemble, Orchestre Nationale de Lorraine, Ensemble Orchestrutopica, etc., à Valence, Madrid, Barcelone, Alicante, Bilbao, Zaragoza, Grenade, Metz, Bâle, Paris, etc. Il a reçu des commandes réalisées par l'Institut Valencià de la Música, CulturArts Música, Mostra Sonora de Sueca et Radio France, et vient d'être nommé compositeur en résidence à la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana pour les années 2015 et 2016.

De cinq à sept

Le parcours en spirale de cette pièce se traduit par un matériau qui donne l'impression d'évoluer sans arrêt, mais qui, au bout d'un moment, ne fait en réalité que tourner sur lui-même. On y trouve des répétitions qui ne sont jamais tout à fait littérales, et contrairement à ce qu'on pourrait en attendre, elles contribuent à une certaine perte de repères dans une forme qui est en quelque sorte labyrinthique. La proportion « de 5 à 7 » est présente dans les fréquences placées au cœur du matériau spectral utilisé, mais aussi dans la variation de la vitesse des rythmes en forme de pulsation régulière, qui suit une évolution parallèle à celle du déploiement du spectre, ainsi que dans les proportions des durées des sections. Ceci n'est que le résultat d'un travail de mise en rapport des différentes dimensions temporelles de la pièce. Et profitons pour dire que rien n'empêche que ce travail si rigoureux puisse être aussi amusant que ce que pourrait donner à entendre le titre de la pièce.

Jean-François Ducher

Jean-François Ducher apprend l'écriture auprès de Michel Merlet (élève d'O. Messiaen, grand prix de Rome, professeur au CNSMDP) et suit ses cours de composition à l'Ecole Normale de Paris. Il y obtient ses prix en direction d'orchestre, en orchestration et en composition (2013). En raison de sa double formation d'ingénieur et de compositeur, il s'intéresse très tôt à la musique électro-acoustique, la composition assistée par ordinateur et la musique générative. Depuis 2011, il effectue de nombreux stages à l'IRCAM ou à la HfM Hans Eisler de Berlin. Sa pièce Narada, pour violoncelle et électronique, a été entendue au Hilltown New Music Festival de 2013 et a été enregistrée par Marie Ythier pour son CD "le geste augmenté" à paraître cet automne.

Rêve parisien

Cette pièce s'inspire librement d'un poème éponyme des Tableaux Parisiens des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. J'ai voulu relever le défi de partir d'une entité complètement abstraite, le son produit en frappant une plaque de métal imaginaire dont les proportions, réputées idéales, respectent le nombre d'or - dans un clin d'œil assumé à Bartok et Xenakis ; d'en déduire tout le matériau harmonique et mélodique ; pour autant, de parvenir à véhiculer l'émotion que me procure la lecture de poème de Baudelaire. Sur le plan formel, le développement des idées est structuré par quatre synthétiseurs granulaires qui s'emparent des interventions des solistes et les projettent de façon morcelée et dilatée dans le temps et l'espace. D'une certaine façon c'est une réinvention du concept de fugue ... mais dans le monde de l'électronique.

Alex Nante

Alex Nante est né à Buenos Aires en 1992. Il est Licencié en composition de l'Université Nationale d'Art d'Argentine. Il a obtenu le prix de perfectionnement au conservatoire de Reims. Actuellement il fait un Master de Musique et Musicologie à l'Université Paris 8 de Saint Denis. Récemment, il a été accepté dans la classe de

composition du CNSMDP. Ses pièces ont gagné des prix de composition pour orchestre, musique de chambre et musique soliste. Il est boursier du Mozarteum Argentin et Ibermúsicas.

Kreise im Kreis, pour harpe et percussion

Dans cette pièce, les gestes, l'harmonie, l'organisation rythmique et les mouvements mélodiques sont caractérisées par une certaine circularité, inspiré par le tableau "Kreise im Kreis" de Kandinsky (1923). Les écrits de Kandinsky ont aussi servi comme source d'inspiration; ses correspondances éclairantes entre le son, la forme et la couleur sont à l'origine de la structure interne de la composition. Plus important encore, son approche spirituelle dans ses écrits a influencé l'élaboration de la pièce dans un niveau plus intuitif et profond.

Iliyan Marinov

Iliyan Marinov est né en 1983 en Bulgarie. Son parcours musical commence à l'école nationale de musique et des arts traditionnels «Filip kutev» de Kotel (Bulgarie), où il apprend à jouer de la mandoline et développe des connaissances en harmonie, polyphonie, histoire de la musique et de l'art. Il poursuit ensuite ses études en pédagogie musicale à l'université de Blagoevgrad, où il prend aussi des cours d'orchestration. Actuellement étudiant en M1 «Création Musicale et Sonore» à l'université Paris 8, il participe à l'atelier de composition de José Manuel Lopez Lopez, et de composition électroacoustique d'Anne Sedes.

Dilatation du temps

Dilatation du temps est une pièce spectrale basée sur la dilatation temporelle et la modulation de fréquences. Que devient un son après avoir été étiré dans le temps ? C'est la question que je me suis posé et pour y répondre, j'ai analysé le spectre sonore de sons étirés. Cela m'a permis d'observer l'univers à l'intérieur du son, de suivre l'évolution des partiels et les micro-intervalles qui se créent entre eux. Ce fut également un moyen de trouver des sons percussifs, cristallins ou des bruits.

Danilo Rossetti

Doctorant en composition et recherche à l'Université de Campinas au Brésil et stagiaire du CICM, à l'Université Paris 8, pendant la période 2014 - 15, Danilo Rossetti travaille sur les méthodes de construction du son à partir des paradigmes ondulatoire et granulaire, en relation au micro-temps, à la forme et la perception. Il a conclu un Master en 2012, à l'Université de l'État de São Paulo, où il a analysé les différentes conceptions du temps dans la musique et dans les écrits théoriques de Xenakis. Ses pièces, instrumentales, électroacoustiques et mixtes, ont déjà été jouées en Europe, en Amérique du Sud, aux États Unis et en Australie.

Diatomées

Dans cette pièce, l'idée est de travailler dans le micro-temps du son, avec des micro-éléments sonores et aussi d'obtenir une interaction entre l'écriture instrumentale et les traitements électroniques, qui modulent le son de la clarinette basse et du violon. Les traitements utilisés, tels que la décorrélation, la modulation en anneau, la granulation et le *delay* sont basés sur la bibliothèque HOA (ambisonie d'ordre supérieur). Ils sont associés à des moments dans l'écriture instrumentale où la sonorité granulaire est prédominante (avec des trilles, *staccati* et des sonorités discontinues), mais aussi à des moments où les sonorités sont plus harmoniques (évoquant différents couleurs), dans lesquels on combine des arpèges et des accords.

Pablo Galaz Salamanca

Pablo Galaz Salamanca, né à Santiago du Chili en 1983, commence sa formation musicale en étudiant la guitare classique. En 2010, il obtient son Diplôme Supérieur en Composition à la Faculté des Arts de l'Université du Chili, où il étudie avec Aliocha Solovera, Cirilo Vila et Jorge Pepi Alos. Il poursuit ses études de composition au CNSMDP dans la classe de Stefano Gervasoni, et à l'IRCAM en suivant le CURSUS 1 (Formation pratique à l'informatique musicale) et le CURSUS 2 (Formation spécialisée en composition, recherche et technologies musicales). Il s'intéresse actuellement, particulièrement dans le cadre de ses études à Paris 8, aux nouvelles technologies, à l'interaction homme-machine, la voix et la dramaturgie musicale contemporaine.