

ÉMERGENCE : JEUNE CRÉATION

MERCREDI 9 JUIN DE 11H À 22H30, DANS LE CADRE DU FESTIVAL AGORA DE L'IRCAM

www.ircam.fr

PATRICIA ALESSANDRINI

Installation sonore

[CRÉATION CURSUS 2

Réalisation informatique musicale Ircam **Patricia Alessandrini**

Échantillons sonores **Quatuor Diotima**

Facture instrumentale **Paul Stapleton, Sonic Arts Research Centre**

Encadrement pédagogique **Jean Lochard**

CORÉALISATION IRCAM-CENTRE POMPIDOU, LE CENTQUATRE. L'IRCAM EST PARTENAIRE DU CENTQUATRE POUR L'ACCUEIL DE PROJETS D'EXPÉRIMENTATION AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT. AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM (BOURSES D'ÉTUDES AUX JEUNES COMPOSITEURS CURSUS 2) ET DE LA PRS FOUNDATION (BLISS COMPOSER BURSARY).

Cette installation, *Adagio sans quatuor*, a été initialement conçue dans le cadre de ma collaboration avec le performeur et chorégraphe Yann Marussich. Cette œuvre collaborative, intitulée *ainsi le silence*, sera créée au Théâtre Grütli à Genève au printemps 2011 en coproduction avec l'Ircam.

La partie sonore d'*ainsi le silence* se déroulera en deux étapes : une pièce de concert pour percussions et quatuor à cordes avec électronique en temps réel, et une partie installation consistant en l'excitation d'instruments suspendus et en leur déplacement vertical dans l'espace. Les instruments excités agiront comme des médiateurs entre le jeu des musiciens et la synthèse en temps réel. Cette dernière sera également pilotée par le jeu des instrumentistes et influencée par les données issues de la performance.

Dans cette installation sonore — d'une certaine manière une esquisse de l'œuvre à venir —, les changements de timbre des instruments sont le résultat direct de leurs propres mouvements. Des instruments à cordes et à percussions interprètent une version de l'adagio du *Quatuor à cordes n°19* de Mozart, dont l'étirement extrême agit contre sa fonction d'introduction : deux instruments fabriqués par le plasticien et artiste sonore Paul Stapleton sont entourés par des plaques en différents métaux. Tous sont mis en vibration par différentes sources audios, en partie issues du *Quatuor* de Mozart, extrêmement dilatées et filtrées, et en partie synthétisées en temps réel selon une modélisation 3D des mêmes instruments et des plaques. Les plaques représentent physiquement le déroulement presque imperceptible du temps par les mouvements lents qu'elles esquissent dans l'air ; des mouvements qui agissent sur leur façon de transmettre les signaux et qui influencent également leurs doubles (les instruments virtuels créés par des modèles physiques). L'installation est donc une expérience microscopique sur l'acte même de jouer d'un instrument au moment où l'on interprète une œuvre ; une suspension presque insupportable dès l'instant où l'instrument se met à vibrer dans les mains du musicien.

Je remercie Jean Lochard, qui a beaucoup contribué à l'évolution du projet, Emmanuel Jourdan, Mikhail Malt, Clément Lardé, Pascale Bondu, Frédéric Vandromme, David Poissonnier, Emmanuel Fléty, Nicholas Ellis, Gérard Bertrand, Alain Terrier, Yan Maresz, Natacha Moëne-Loccoz et Lætitia Scalliet. Je tiens également à souligner les contributions de mes collègues du Sonic Arts Research Centre : outre la contribution de Paul Stapleton, j'ai en effet profité des conseils de Pedro Rebelo, Miguel Ortiz Perez et, tout au long du projet, de l'expérience de Justin Yang. Je remercie également le CENTQUATRE pour son accueil chaleureux, la direction artistique de l'Ircam pour son soutien et Cyril Béros pour son esprit d'ouverture.

Patricia Alessandrini

Patricia Alessandrini © DR

PATRICIA ALESSANDRINI

[compositrice

Patricia Alessandrini est une compositrice dont la plupart des œuvres récentes intègrent l'électronique. Elle se livre ainsi à une relecture des œuvres du passé et aborde des questions liées à la représentation, l'interprétation, la perception et la mémoire. Elle s'intéresse de plus en plus aux possibilités offertes par le multimédia, le travail en collaboration avec des artistes issus d'autres univers, et les questions politiques et sociales abordées dans ses œuvres. Sa musique a été donnée dans de grands festivals internationaux par des ensembles comme *Accroche Note*, le quatuor *Arditti*, l'ensemble *Alternance*, l'Ensemble intercontemporain, *L'Itinéraire* et *New Millennium*. Elle a collaboré avec le Ballet de l'Opéra national du Rhin, et prend actuellement part à plusieurs projets multimédias en collaboration, notamment, avec le performeur/chorégraphe *Yann Marussich*, la plasticienne *Rukiye Sahin*, la cinéaste *Shirin Abu Shaqra* et la vidéaste *Chiara Vecchiarelli*. Ses œuvres ont été réalisées en collaboration avec l'Ircam, le Groupe de recherches musicales (GRM), *La Muse en circuit* (Paris), les Musiques inventives d'Annecy (MIA) et d'autres centres de recherche et de création. Elle a reçu de nombreux prix pour ses œuvres acoustiques et mixtes, en France, en Italie, au Portugal et aux États-Unis.

Patricia Alessandrini a étudié la composition avec *Ivan Fedele*, *Tristan Murail* et *Thea Musgrave*, et a suivi les cours de *Georges Aperghis*, *Franco Donatoni*, *Brian Ferneyhough*, *Jonathan Harvey*, *Michael Jarrell*, *Betsy Jolas*, *Helmut Lachenmann*, *Philippe Manoury* et *Marco Stroppa*. Elle est diplômée en composition du conservatoire de Strasbourg, et a participé au cours expérimental de composition et d'électronique en temps réel du conservatoire de Bologne ainsi qu'aux *Cursus 1* et *2* de l'Ircam (2008-2010). En 2008, elle a soutenu sa thèse de doctorat en composition à l'université de Princeton et, la même année, a reçu une bourse pour poursuivre ses recherches sur l'utilisation en temps réel de la synthèse selon des modèles physiques au *Sonic Arts Research Centre (SARC)* de Belfast.

Actuellement, elle enseigne l'« *alto perfezionamento* » en composition assistée par ordinateur à l'Académie musicale de Pescara (Italie). Elle sera compositrice invitée au festival *Soundscape* (Italie) en juillet 2011.

JEAN LOCHARD

[réalisateur en informatique musicale chargé de l'enseignement

Jean Lochard débute la clarinette à l'âge de dix ans. Il s'oriente vers des études scientifiques et obtient une maîtrise de physique fondamentale. Il collabore à l'étude de l'harmonica diatonique au laboratoire d'acoustique musicale de l'université Pierre et Marie Curie. Parallèlement, il pratique activement les musiques électroniques et dirige le groupe *Trippoptac* pour lequel il compose plusieurs pièces pour *instrumentarium Orff* et cloches à mains. Il participe à de nombreux spectacles vivants comme musicien conteur de l'association *Conteurs des Villes*, *Conteurs des Champs*. Aujourd'hui, il enseigne les techniques d'analyse-synthèse, l'acoustique musicale et le temps réel au sein du département *Pédagogie & action culturelle* de l'Ircam. Il poursuit par ailleurs son travail de « musicien électronique » : remix d'*Émilie Simon* (2003), conception de la partie temps réel de la tournée européenne d'*Avril* (2004), ciné-concerts, création d'une application dans *Max/MSP* pour *Karlux*, un nouvel instrument pour l'électronique *live*, conception d'installations pour *Pierre Estève* et d'un séquenceur pour la tournée « *IN-DOORS* » de *Jean-Michel Jarre* (2009).

IRCAM

[Institut de recherche et coordination acoustique/musique

L'Ircam est 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 depuis 2006 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, d'un festival fédérateur, *Agora*, et de tournées en France et à l'étranger.

Fondé par *Pierre Boulez*, l'Ircam est associé au *Centre Pompidou* sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.

www.ircam.fr

ÉQUIPES TECHNIQUES

IRCAM

Clément Lardé, régie/régie son

FESTIVAL AGORA

CONCERT ÉMERGENCE : JEUNE CRÉATION

Mercredi 9 juin à 20h au CENTQUATRE, salle 400

Avec des œuvres de **Giacinto Scelsi**, **Christopher Trapani** (création *Cursus 2*), **Andrea Agostini** (création *Cursus 2*) et **Tristan Murail**.