

musica 2016

N° 04

Jeudi 22 septembre 2016 à 18h30
Salle de la Bourse

Jeunes talents, musique acousmatique

atelier-concert

© Fiona Heib / EviMus

Étudiants de la classe de création et interprétation électroacoustique et de la classe de composition de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg / HEAR

Acousmonium du GRM

Coordination artistique, **Tom Mays**

Antonio Tules

Dreaming Expanses (2016) / 10 min.
création mondiale

Sergio Núñez Meneses

Les cheveux ondulés me rappellent la mer de mon pays (2016) / 10 min.
création mondiale

Loïc Le Roux

Registres (2016) / 10 min.
création mondiale

Tom Mays

Presque Rien pour Karlax (2014-16) / 12 min.
en hommage à Luc Ferrari
création mondiale nouvelle version

En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg et la Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Sacem

FIN DU CONCERT : 19H30

Des étudiants de Tom Mays diffusent leurs œuvres en création, inspirées par la voix, la ville et l'espace, sur l'acousmonium du GRM.

Compositeur et interprète, Tom Mays a travaillé dans les plus grands instituts et structures de recherche en électroacoustique, de l'Ircam à Radio France en passant par le CNCM Césaré et La Muse en Circuit. Jusqu'en 2015, il transmet sa maîtrise de l'informatique appliquée à la musique aux étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et, depuis 2013, à ceux de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg.

Ce Californien n'en est pas moins resté un grand enfant, envisageant la musique électronique avec des nouveaux instruments comme le Karlox – une sorte de clarinette numérique qui permet de retrouver le geste de l'interprète et de modifier le son en temps réel – avec une passion communicative. Pour preuve la nouvelle version de *Presque Rien pour Karlox*. On est d'autant plus impatient de découvrir les œuvres créées par ses élèves sur l'acousmonium du GRM, un dispositif constitué d'une console et de haut-parleurs diffusant et projetant les sons dans l'espace.

Avec *Dreaming Expanses*, Antonio Tules invite à faire l'expérience d'espaces cloisonnés qui vont s'ouvrir progressivement : une ville délabrée, caractérisée par des impacts résonants, une lande morte, traduite par des nappes houleuses, et une fourmilière transparente, suggérée par un pointillisme chaotique.

Sergio Núñez Meneses propose ensuite de montrer comment la voix peut se transformer en éléments sonores très différents jusqu'à perdre complètement ses caractéristiques originales mais sans disparaître de l'écoute.

Loïc Le Roux tente enfin « de rendre l'espace plus expressif en exploitant une grande palette de registres ».

À lire dans le programme de Musica : l'article « L'invention du son » de Daniel Teruggi

Les œuvres

Antonio Tules *Dreaming Expanses* (2016) création mondiale

Dreaming Expanses est une œuvre acousmatique essentiellement construite avec des sons de piano, de saxophone et d'archet frotté sur un pupitre. Elle reflète la volonté de créer des espaces sonores en perpétuelle évolution, des lieux qui apparaissent et s'évanouissent sans pouvoir se fixer, comme dans un univers onirique. Y sont suggérés tantôt des étendues dévastées, parsemées d'objets sonores errants et balbutiants, tantôt des paysages plus denses, plus riches, où la vie fourmille. Les différentes textures et ambiances possèdent des matériaux thématiques communs, donnant parfois l'impression, à travers ce voyage perpétuel, de revenir en un même lieu, déformé, transformé, et de le redécouvrir sous un autre angle.

Antonio Tules

Sergio Núñez Meneses *Les cheveux ondulés me rappellent la mer de mon pays* (2016) création mondiale

« L'eau fait partie de moi. L'eau est mon passé et mon présent. L'eau coule, et elle transforme en même temps tout ce qu'elle abrite, comme les voix qui y nagent, perdues. Je coule avec l'eau. À l'intérieur de la mer profonde, je suis calme. Mon cœur bat avec le mouvement des vagues qui reposent sur le sable. Mon cœur se déplace avec la mer. Il ne fait qu'un avec la mer. Et elle me caresse, comme les cheveux ondulés qui prennent soin de moi à travers la distance. Les cheveux ondulés, longs comme le pays où je suis né. Les cheveux ondulés, qui me rappellent ces voix qui n'ont jamais été silencieuses. Comme un écho. Les cheveux ondulés, qui me rappellent la mer de mon pays. » (S. Núñez Meneses)

Cette œuvre montre comment la voix peut se transformer en éléments sonores très différents jusqu'à perdre complètement ses caractéristiques originales mais sans disparaître de l'écoute. J'ai développé différents états de l'écoute, qui sont renforcés par la spatialisation sur l'acousmonium du GRM.

Sergio Núñez Meneses

Loïc Le Roux *Registres* (2016) **création mondiale**

Pour mes débuts dans la musique acousmatique, j'ai voulu utiliser un paramètre sonore qui m'intéresse beaucoup, la spatialisation. En partant de cette idée, j'ai pensé qu'exploiter les différents registres me permettrait de jouer sur les espaces. J'ai donc associé des sections de la pièce à un registre particulier, avec des transitions, des mélanges et une disposition spatiale des sons qui apporte profondeur et mobilité au son. La pièce débute sur un unisson dans le médium qui se densifie et s'éclate petit à petit pour aboutir dans le registre aigu. La section suivante se concentre sur un espace statique avec des sons plutôt purs. Puis arrive le moment de la « chute » dans le registre des graves. La section qui suit exploite toute la palette des registres pour ouvrir un grand espace et y disposer ainsi beaucoup de sons distincts.

Loïc Le Roux

Tom Mays *Presque Rien pour Karlax* (2014-16) **création mondiale nouvelle version**

On commence par chercher des sons, écouter, tendre l'oreille pour révéler des dimensions inouïes – un rythme qui surgit d'une ambiance, une texture fluctuante, une mélodie furtive cachée dans un « bruit », une harmonie inattendue, des contrepoints insoupçonnés... Puis on attrape ces sons pour les travailler, les sculpter, les former – combiner, assembler, enchaîner, superposer, transformer...

Dans *Presque rien pour Karlax*, cette recherche s'est faite à partir d'archives de prises de son du compositeur Luc Ferrari, qui nous a quittés il y a plus de dix ans, mises à disposition gracieusement par Brunhild Ferrari.

Inspirée par la suite des *Presque rien...* et dédiée à la mémoire et à « l'écoute » de Luc Ferrari, *Presque rien pour Karlax* explore la limite entre le son qui nous entoure et la musique que l'on en fait. Dans cette pièce, un processus s'est poursuivi en spirale. Pour la première version, j'avais composé une trame sonore que j'ai ensuite interprétée, modulée et transformée en direct avec l'instrument électronique gestuel, le karlax (développé par DaFact). Pour cette nouvelle version, l'interprétation gestuelle de même que l'improvisation ont servi de base à une deuxième étape de composition aboutissant à cette forme fixée, diffusée sur l'acousmonium.

Tom Mays

Les compositeurs

Antonio Tules

France (1990)

Antonio Tules étudie la composition avec Thierry Blondeau au Conservatoire d'Aulnay sous-Bois, où il obtient son Diplôme d'Études Musicales en 2015, puis au Conservatoire de Strasbourg avec Philippe Manoury et Daniel D'Adamo en composition instrumentale, et avec Tom Mays en composition électroacoustique. Titulaire d'une licence de musicologie obtenue à l'Université Paris-Sorbonne, diplômé en piano et en musique de chambre et également guitariste électrique, sa pratique du jazz et du rock a marqué sa formation musicale et nourrit particulièrement son écriture, de même que son goût pour l'absurde et l'onirique.

Parmi ses projets actuels, on peut citer sa collaboration avec la compagnie du Quart de Siècle pour une pièce de théâtre de Thomas Morisset qui mêle jeu et technologies numériques.

Sergio Núñez Meneses

Chili (1989)

Compositeur et chercheur, Sergio Núñez Meneses s'intéresse au design et au développement de systèmes de capture du mouvement, ainsi qu'à leur intégration dans la musique instrumentale. Il utilise le geste physique des interprètes pour transformer leur corps dans une nouvelle interface d'expressivité musicale. Actuellement, il compose une œuvre pour piano, système de capture du mouvement et électronique mixte pour son mémoire de master.

Sergio Núñez Meneses étudie la composition à l'Université du Chili. En 2014, il obtient une bourse de l'UNESCO pour une résidence artistique au Virginia Center for the Creative Arts aux États-Unis. Il effectue un stage de recherche à l'Institute for Creativity, Arts and Technology du Virginia Tech où il réalise le design sonore d'une installation interactive des élèves du Design for America. Il se forme ensuite auprès de Luis Naón au CNSMD de Paris grâce à une bourse de l'École d'Études Supérieures de l'Université du Chili.

Il a en outre participé à de nombreuses master classes de Bernard Cavanna, Noémie Schindler, Christophe Roy et Alberto Rosado. Il vient d'intégrer le master en Création et Interprétation Électroacoustique de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg/HEAR.

Loïc Le Roux
France (1990)

Après avoir commencé l'étude de la composition auprès d'Annette Schlünz, Loïc Le Roux intègre en 2015 le Conservatoire de Strasbourg dans la classe de composition de Philippe Manoury et Daniel D'Adamo.

Le cursus de composition instrumentale intègre un volet électroacoustique dispensé par Tom Mays, ce qui l'amène à découvrir l'histoire de la musique acousmatique, en partant de la bande magnétique des années cinquante, jusqu'aux logiciels modernes utilisés actuellement en classe d'électroacoustique.

Loïc Le Roux suit également un cursus d'écriture au Conservatoire et un master Recherche en Musicologie à l'Université de Strasbourg.

Tom Mays
États-Unis (1966)

Compositeur de musiques numériques et mixtes pour instruments, dispositifs temps réel, supports électroacoustiques et nouvelles lutheries électroniques, Tom Mays crée concerts, installations interactives, musique pour la danse, le théâtre et le film. Ses œuvres ont été commandées et soutenues par divers studios et organisations en France et à l'étranger.

Il est aussi improvisateur électronique, et s'est produit avec des musiciens tels que Pascal Contet, Carol Robinson et Xavier Rosselle. Il a participé à la création de Césaré, Centre national de création musicale avec Christian Sebille, a passé plusieurs années à l'Ircam comme réalisateur informatique musicale, et a enseigné quatorze ans au CNSMD de Paris dans la classe de Nouvelles Technologies appliquées à la composition aux côtés de Luis Naón. Il est actuellement professeur de Création et Interprétation Électroacoustique à l'Académie supérieure de musique de Strasbourg et enseigne également l'informatique musicale à l'Ircam pour des étudiants de New York University. Il dispense par ailleurs de nombreux séminaires, master classes et ateliers. Tom Mays est chercheur associé au Labex GREAM de l'Université de Strasbourg, et il termine un Doctorat à l'Université Paris 8 avec Horacio Vaggione. Il s'intéresse tout particulièrement aux contrôles gestuels de l'informatique temps réel et à la lutherie électronique, dans la musique écrite et improvisée.

<http://tmays.free.fr>

La classe de Création et Interprétation Électroacoustique de Tom Mays

La classe de Création et Interprétation Électroacoustique de Tom Mays existe depuis 2013 au sein de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg.

Elle forme des jeunes compositeurs et musiciens à la création musicale électroacoustique autour des musique acousmatiques, mixtes, interactives, performatives et interdisciplinaires – à travers divers outils et techniques électroniques. Tom Mays forme également les étudiants de la classe de Composition Instrumentale et Mixte de Philippe Manoury et Daniel D'Adamo, durant plusieurs années de leur cursus.

Pour ce concert, les étudiants ont été sélectionnés au cours d'un atelier. Ils ont eu l'opportunité de travailler l'interprétation de leurs compositions sur l'acousmonium du GRM – cet « orchestre de haut-parleurs » qui permet non seulement une diffusion de la musique électroacoustique, mais aussi une « projection » des sons dans l'espace. Ayant pu bénéficier d'une formation sur cet outil très performant, ils présentent leurs pièces revisitées et réinterprétées en direct dans l'espace sonore en trois dimensions.

Académie supérieure de musique de Strasbourg / HEAR

L'Académie supérieure de musique de Strasbourg - HEAR constitue le département musique de la Haute école des arts du Rhin. Riche d'une équipe pédagogique de haut niveau et d'une structure parfaitement adaptée, l'Académie propose des formations en direction de futurs musiciens professionnels souhaitant évoluer dans de nombreux domaines de la musique : musique ancienne, classique, contemporaine, jazz. La formation ouvre aux métiers de musicien d'orchestre, soliste, chambriste, chefs d'ensemble, compositeur, improvisateur, ainsi qu'aux métiers de l'enseignement spécialisé.

Les professeurs de l'Académie, regroupant de nombreuses personnalités reconnues sur les scènes musicales nationales et internationales, dispensent avant tout un enseignement axé sur la pratique (1h30 de cours d'instrument par semaine). S'ajoutent à cela une trentaine de master classes annuelles données par des artistes (solistes ou ensembles) de renommée internationale. Élaborés conjointement avec l'université de Strasbourg, menant à l'obtention du DNSPM, du diplôme d'État, de la licence et du master, les enseignements permettent aux étudiants de se concentrer sur l'apprentissage de leur spécialité, indispensable à leur réussite future dans les métiers du spectacle vivant et de l'enseignement. Par ailleurs la structure est l'une des rares en France à proposer un deuxième cycle d'enseignement supérieur, le master Composition et Interprétation musicale, attirant chaque année de nombreux étudiants français et étrangers.

Aujourd'hui plus de trente nationalités sont représentées au sein de l'Académie. Elles en font un lieu d'échanges et d'ouverture culturelle exceptionnel. De nombreux partenariats ont ainsi été mis en place avec des conservatoires et universités européennes de qualité : Académie Sibelius d'Helsinki, Académie Chopin de Varsovie, Musikhochschule de Weimar, Conservatoire Royal de La Haye, Conservatoire de Milan...

Enfin, située sur un territoire exceptionnellement riche sur le plan musical de par son histoire et ses influences germaniques, l'Académie propose à ses étudiants de travailler dans un cadre pédagogique avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, l'Opéra national du Rhin, le Parlement de musique, le festival Jazzdor, l'ensemble Accroche Note, les Percussions de Strasbourg.

Prochaines manifestations

N°5 - Jeudi 22 septembre à 20h30, PMC - Salle Érasme
2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE ciné-concert d'ouverture

N°6 - Vendredi 23 septembre à 12h30, BNU de Strasbourg
RENCONTRE AUTOUR DE MRIRIDA

N°7 - Vendredi 23 septembre à 20h00, Le Point d'Eau, Ostwald
PIERRE HENRY concert

Retrouvez toute la programmation
et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

Partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Société des Auteurs, Compositeurs, et Éditeurs
de Musique (Sacem)

Fondation Jean-Luc Lagardère

Ernst von Siemens Musikstiftung

Administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (ADAMI)

Centre national cinématographique et de l'image
animée (CNC)

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD)

ARTE

Fonds pour la Création Musicale (FCM)

Consulat général d'Autriche

Acción Cultural Española (AC/E)

Avec l'aide des partenaires culturels

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Conservatoire de Strasbourg

Église protestante Saint Pierre le Jeune

Église réformée du Bouclier

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

Le Point d'Eau - Ostwald

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Rectorat de Strasbourg

Théâtre de HautePierre

Theater Basel

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

Ariam Île-de-France

Fichtner Tontechnik

FL Structure

Klavierservice Manuel Gillmeister

Lagoona

Services de la Ville de Strasbourg

Villa Sturm

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

festival
musica
2016

21 sept — 8 oct

Strasbourg