

musica 2016

N° 10

Samedi 24 septembre 2016 à 18h00
Salle de la Bourse

Groupe de Recherches Musicales – GRM (2) œuvres d'aujourd'hui

concert acousmatique

©René Pichet / Ina

Acousmonium du GRM

Diffusion, **François Bonnet, Philippe Dao, eRikm, Daniel Teruggi**

Ingénieur du son, **Emmanuel Richier**

Vincent-Raphaël Carinola

Cielo Vivo (2006) / 15 min.

eRikm

Draugalimur, membre fantôme (2015) / 20 min.

Giuseppe Ielasi

Untitled, January 2014 (2014) / 14 min.

Daniel Teruggi

Springtime (2013) / 16 min.

FIN DU CONCERT : 19H15

L'institut fondateur de la recherche électroacoustique propose un panorama de la musique créée en son sein, des années 50 à aujourd'hui.

« À force de manipuler des microphones et des tourne-disques, la radio est devenue un art et on s'est intéressé au son, en tant que tel, au bruit comme matériau possible d'une construction » déclarait Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète. Pierre Henry a décrit avec la même simplicité ce qui l'a poussé à inventer, avec lui, la musique concrète : « J'avais en moi un univers sonore inouï que je n'arrivais pas à exprimer par des moyens traditionnels. Et, petit à petit, j'ai essayé d'exécuter des sons que j'entendais dans ma tête par ces moyens nouveaux ». En utilisant le disque rayé comme un instrument de musique, c'est-à-dire en arrachant une parcelle de son à son contexte et en la répétant, Schaeffer et Henry ont non seulement influencé nombre de compositeurs et de musiciens, mais ont aussi inventé le scratch et les concepts d'échantillonnage et de boucle sonore, à la base du rap et de la techno.

Inspiré de quelques vers de Federico García Lorca, *Cielo vivo* de Vincent-Raphaël Carinola démontre avec quelle liberté la nouvelle génération aborde l'électroacoustique, comme en témoignent également les œuvres d'eRikm et de Giuseppe Ielasi. Enfin *Springtime*, l'œuvre de Daniel Teruggi, l'actuel directeur de l'Ina GRM, clôture ce programme.

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

Le Groupe de Recherches Musicales (GRM)

Le Groupe de Recherches Musicales développe depuis 1958 des activités de création et de recherche dans le domaine du son et des musiques électroacoustiques. Il participe également à la mission de conservation et de valorisation du patrimoine sonore. En plus de 50 ans d'existence, le GRM a collaboré avec les plus grands compositeurs et a développé des logiciels de création musicale innovants. Pionnier de la musique électroacoustique, le GRM est un laboratoire d'expérimentation sonore unique au monde.

www.inagrm.com

Le concert - œuvres d'aujourd'hui

par Daniel Teruggi, directeur de l'Ina-GRM

La création est l'objectif majeur de l'activité du GRM ; des outils spécifiques, les GRM Tools, des studios de production A et C avec leur écoute spatialisée et une équipe technique et musicale proposent aux compositeurs un environnement pour développer idées et projets et ainsi ouvrir des nouveaux chemins de pensée musicale. Nous accueillons tous les ans entre 20 et 25 compositeurs pour différents projets et leur proposons pour la plupart de créer leurs œuvres sur l'Acousmonium. Certains préfèrent travailler dans leur propre environnement et venir présenter leurs musiques chez nous. Ce concert présente les œuvres de compositeurs proches du GRM, l'appellation « proche » fait référence au fait qu'ils collaborent régulièrement et enrichissent l'écriture musicale actuelle.

Vincent-Raphaël Carinola possède un profil qui reflète la richesse de nombreux créateurs aujourd'hui ; celui du compositeur travaillant pour différents dispositifs musicaux de l'acousmatique au web, de l'installation à la musique instrumentale en explorant dans chaque domaine un langage personnel où le détail est un élément fort de son écriture. Il aime le travail avec les interprètes, ce riche échange qui permet de tisser une complicité musicale avec les instruments.

Cielo Vivo est inspirée de quelques vers du recueil *Poète à New York* de Federico García Lorca. Vincent-Raphaël Carinola nous dit à son sujet : « Deux vers en particulier peuvent résumer ma démarche dans cette pièce : "là-bas toutes les formes gardent entrelacées / une unique expression frénétique d'avance". La pièce est basée sur un travail de déphasages à l'intérieur d'une pulsation soumise à des légères variations de vitesse,

les sons "pulsés" étant eux mêmes en constante évolution dans leur timbre, forme, hauteur ou localisation spatiale. Cette trame se déploie en une texture polyphonique d'apparence stable mais en constante évolution. »
Évolution et travail fin sur les sons sont la force de cette œuvre pleine de charme pour l'écoute.

Virtuose des platines comme il est souvent décrit, **eRikm** est un grand expérimentateur qui explore différentes pratiques et langages musicaux. Il mène également des recherches plastiques et visuelles qui font de lui un artiste difficile à catégoriser et intéressé par une approche « ouvertement prospective du médium technologique, à la fois comme outil de développement d'un modèle économique et comme instrument de création, de production, de diffusion. Il aime collaborer avec d'autres artistes et s'enrichit de cet échange nourrissant.

Œuvre acousmatique, **Draugalimur, membre fantôme** a été composée pour l'Acousmonium. eRikm nous dit à son sujet : « *Draugalimur* est une traversée allant de l'intime aux grands espaces, à travers les éléments en mouvement. Les glaces, l'air, les gaz et le feu sont en perpétuelles activités dans ces lointains chaotiques et primitifs. Cela ressemble à la surface de la terre, il y a plus de cinq cent millions d'années.

À Reykjavik, je fis la connaissance de Haraldur Jónsson, il me narra un conte islandais, lequel me troubla profondément « Ma mère dans le parc, parc ». Je ne savais pas encore à quel point ce texte allait jouer un rôle prépondérant pour la composition de cette pièce et créer une résonance symbolique dans ma propre vie. »

Texte, *Móðir mín, í kví, kví / Ma mère dans le parc, parc*
Contes et légendes du folklore islandais transmis oralement
Auteur inconnu, source : Jón Árnaso
Svofðu unga ástín mín / Mon tout petit
Poème de Jóhann Sigurjónsson

Conteuse, Dominique Poulain
Conteur, Haraldur Jónsson
Voix et souffles, Natacha Muslera
Remerciements à Dominique Poulain, Natacha Muslera, Arnlín Óladóttir, Haraldur Jónsson, Magnús Rafnsson, Jean Cristofol

Giuseppe Ielasi vit près de Milan depuis 1990. Au début c'était la guitare, et depuis Giuseppe Ielasi a construit un monde de sonorités nouvelles utilisant la guitare comme source en l'enrichissant de micros et dispositifs pour créer une diffusion complexe. Il collabore régulièrement avec le GRM où il est venu plusieurs fois présenter son travail. Il travaille avec des vidéastes et fait des installations et performances avec d'autres artistes.

Untitled January 2014, « La plupart de mes pièces nommées *Untitled* sont composées à partir d'une palette très limitée de sons de nature acoustique ou électrique, non traités.

Untitled, January 2014 est basée sur les sons produits par la mécanique d'un magnétophone Uher. Ces sons forment la voix principale. La voix secondaire, construite en fines couches rythmiques, est constituée des bruits internes et du feedback d'un walkman à cassette.

La pièce a été réalisée dans mon propre studio d'Oreno, en Italie à la fin de l'année 2013. »

Daniel Teruggi développe sa vie musicale en France depuis 1977. Il travaille l'acousmatique et l'écriture instrumentale avec des sons électroacoustiques ou des traitements. Directeur du GRM depuis 1997, il explore dans sa musique les possibilités infinies de la transformation du son et la création de structures musicales complexes et spatiales.

Springtime est un voyage dans nos têtes ; un espace fermé où il est possible de déambuler sans vraiment chercher quelque chose en particulier, mais avec l'espoir d'y faire des découvertes.

Parmi ces découvertes, il y a le printemps qui peut éclore et nous apporter ses parfums différents, des sensations et des attentes. Ma propre voix est utilisée ici, faisant partie du voyage, mais une voix mutante en fonction des différents domaines approchés. L'espace est toujours circulaire et entourant celui qui écoute dans le mouvement et la localisation précise des sources sonores.

Les compositeurs

Vincent-Raphaël Carinola

Espagne (1965)

Vincent-Raphaël Carinola explore à travers ses œuvres les possibilités de « torsion » harmonique offertes par les micro-intervalles (*Tourmaline*, *Ohr(fee)*, *Sens Interdit*), de la spatialisation du son (*Cielo Vivo*, *Historia*), de la position de l'instrumentiste confronté aux dispositifs de diffusion (*Devant la loi*, *Constructio ad sensum*) ou encore de l'intégration de l'image et de la scénographie dans le processus d'écriture (*Neige*, *Typhon*).

Il reçoit l'essentiel de sa formation musicale auprès de Bertrand Dubedout au Conservatoire de Toulouse (1990-93) puis au CNSM de Lyon, dans la classe de composition électroacoustique et d'informatique musicale de Denis Lorrain et de Philippe Manoury (1993-96).

Il est actuellement professeur au Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne, organisme au sein duquel il a créé un studio de musiques mixtes et électroacoustiques destiné à la rencontre entre compositeurs et interprètes à travers des commandes spécifiques.

Il compose des œuvres pour des formations instrumentales très diverses avec ou sans dispositif électroacoustique, des œuvres acousmatiques, pour la scène ou encore des installations. Une partie très importante de ses œuvres instrumentales s'est élaborée en étroite complicité avec des musiciens très engagés comme Jérémie Siot, Éric Porche, Trio de Bubar, Sylvain Blassel, Fabrice Jünger ou Frédérique Cambreling.

<http://vr.carinola.free.fr>

----

eRikm

France (1970)

Virtuose des platines et des arts sonores, improvisateur et compositeur mais aussi plasticien, eRikm prend le risque d'échapper à toute tentative de catégorisation hâtive. Attentif au maintien de la fusion entre pensée, instinct et sensibilité, il ose la simultanéité des pratiques et la mise en tension de différents modes de composition, dans et avec tous les langages.

Son processus créatif ne cesse jamais de traiter les matières sonores comme un organisme vivant, en mutation permanente, exposé au risque de l'accident comme à celui du ravissement et de l'unisson.

Au fil du temps, les rencontres et collaborations s'impulsent naturellement avec des publics et des tempéraments : Luc Ferrari, Christian Marclay, Mathilde Monnier, Jérôme Noetinger, F.M. Einheit...

Depuis 1997, seul ou accompagné, eRikm participe à différents projets en tournée ou conçoit des œuvres spécifiques, transversales, pour des espaces et des commandes (discographiques, radiophoniques, installations, vidéos...) Parallèlement, les fragments les plus personnels continuent de s'assembler pour construire, à partir notamment de quelques-uns de ses arts premiers (photographies, dessins, objets plastiques, vidéo), une vision kaléidoscopique singulière.

In fine, tout son travail résonne certainement de ses recherches en bordure des sciences et d'une poésie curieuse du monde.

En 2016, ses projets incluent deux créations avec Aurélia Ivan au Festival Extension (MAC de Créteil) et avec Colin Dunne au CND de Pantin. Ses derniers CD *Doubse Hystérie* et *Pavillon du Lac* sont sortis cette année.

www.erikm.com

Giuseppe Ielasi

Italie (1974)

Guitariste et musicien expérimental, Giuseppe Ielasi travaille depuis des années dans le domaine de la musique improvisée et a collaboré sur le long terme avec Renato Rinaldi au sein du duo Oreledigneur, Thomas Ankersmit, Michel Doneda, Ingar Zach ou Dean Roberts.

Entre 1997 et 2006, on a pu l'entendre en concert avec Taku Sugimoto, Jérôme Noetinger, Mark Wastell, Martin Siewert, Nmperign, Brandon Labelle et bien d'autres encore. Depuis 2007, il s'intéresse tout particulièrement à la performance solo, en utilisant toujours la guitare comme source sonore première mais aussi en intégrant des microphones et des dispositifs de haut-parleurs en multicanal afin de créer des réseaux complexes de diffusion sonore, en relation avec l'espace.

Il a débuté il y a une dizaine d'années une collaboration avec la vidéaste autrichienne Michaela Grill (tournée aux États-Unis en 2007, participations au Rotterdam Film Festival, Evolution Festival à Leeds, FilmSoundFilm à Marfa, Texas). De plus en plus, il prend part à des performances et installations avec Renato Rinaldi and Armin Linke (ZKM à Karlsruhe, Villa Romana à Florence, Kunsthalle à Berlin, Festival della Scienza à Genève).

En 1998, il crée le label Fringes recordings (actif jusqu'en 2005) et l'année suivante, il co-fonde Schoolmap Records.

Daniel Teruggi

Argentine (1952)

Après des études musicales (composition et piano) et scientifiques en Argentine, Daniel Teruggi poursuit son cursus en France à partir de 1977, dans la classe de composition électroacoustique et de recherche musicale du CNSMD de Paris. En 1981, il rejoint l'Ina-GRM et en deviendra le directeur en 1997 puis directeur de la recherche et de l'expérimentation à l'Ina en 2001. Il compose des musiques sur support, pour petits ensembles et support ainsi que pour instruments traités en temps réel, non seulement pour le concert mais aussi pour le théâtre, le cinéma et la danse.

Le son acousmatique reste au centre de ses préoccupations. Selon lui, les conditions d'existence d'une musique acousmatique sont les suivantes : être en studio, travailler sur un support, créer des sons nouveaux et ensuite les combiner. Un aspect fondamental de sa réflexion et de sa musique est l'attention toute particulière qu'il porte à l'espace, qu'il intègre dès ses premières œuvres à ses recherches compositionnelles et à son écriture (cycle *Sphaera*, 1984-89 ; *The shinning space*, 1999). Daniel Teruggi définit quatre approches de l'espace : celui des sons eux-mêmes, des sons dans l'œuvre, l'espace dans lequel les sons évoluent et enfin, un espace faisant appel à nos émotions, celui des mondes construits par notre imaginaire. Dans sa pièce *Spaces of mind* (2004) il concilie tous ces mondes, offre une expérience du mouvement, de la pluralité des sources, propose un jeu entre positions discrètes et immersion totale.

Daniel Teruggi développe aussi une importante activité pédagogique comme professeur (Paris, Huddersfield, Berlin), et participe à de nombreuses conférences autour de la musique électroacoustique, la perception de la musique, la sauvegarde audiovisuelle et sur sa propre musique.

Prochaines manifestations

N°11 - Samedi 24 septembre à 20h30, Cathédrale de Strasbourg
MÜNCHENER KAMMERORCHESTER / RIAS KAMMERCHOR
concert chœur et orchestre

N°12 - Dimanche 25 septembre à 11h00, France 3 Alsace - Auditorium
AIMARD / SIMPSON / TAMESTIT musique de chambre

N°13 - Dimanche 25 septembre à 15h00, Cité de la musique et de la danse
MRIRIDA opéra de chambre

N°14, 16 - Dimanche 25 septembre à 18h00 et lundi 26 septembre à 20h00
UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile
LES MISÉRABLES ciné-concert en deux parties

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 Haute-pierre

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