

BIOGRAPHIE DE R. MURRAY SCHAFER

Compositeur canadien né le 18 juillet 1933 à Sarnia, Ontario.

R. Murray Schafer jouit d'une renommée nationale et internationale en tant que compositeur, éducateur, écologiste, chercheur et artiste visuel. Né en 1933 à Sarnia, Ontario, il grandit à Toronto. Après avoir reçu sa licence de l'École royale de musique au Collège royal de musique de Londres en Angleterre, il étudie brièvement à l'Université de Toronto et au Royal Conservatory of Music, puis il poursuit en autodidacte des études en littérature, philosophie, langues, musique et journalisme en Autriche, Italie et Grande-Bretagne.

Pendant les cinq années qu'il passe en Europe, Schafer achève l'ébauche de trois livres, *E.T.A. Hoffman et Music*, *British Composers in Review* et *Ezra Pound et Music*, qu'il fait publier plus tard.

De retour au Canada en 1961, Schafer dirige la série Ten Centuries Concerts. À compter de 1965, il enseigne pendant dix ans au Centre expérimental des communications à l'Université Simon Fraser, s'intéressant particulièrement à deux domaines pour lesquels il est reconnu internationalement, c'est-à-dire l'éducation musicale et la recherche du «paysage sonore». Son livre le plus important, *The Tuning of the World*, documente son projet de réalisation d'un paysage sonore mondial.

Depuis ces années d'enseignement, Schafer compose abondamment. Il invente des notations graphiques, parfois si élaborées que certaines pages sont exposées dans des galeries. Son œuvre compte plus de 70 compositions, dont un grand nombre ont un caractère environnemental ou dramatique favorisant chez le public une plus grande participation et une conscience accrue du plan sonore et visuel. Ses œuvres de forme plus conventionnelle, ses trois quatuors à cordes, notamment, sont parmi les plus importantes du répertoire contemporain.

Au cours de sa carrière, Schafer a reçu un nombre impressionnant de prix et de commandes. Il est le seul Nord-Américain à avoir reçu le prix Honegger (1980, *String Quartet No. 1*). Par ailleurs, il a obtenu le prix de la Fondation Fromm (1972, *Gita*), la bourse d'étude Guggenheim (1974), le prix William Harold Moon de la Société des droits d'exécution (1974), la médaille annuelle du Conseil canadien de la musique (1972) et une première nomination au titre du «Compositeur de l'année» (1976), ainsi que le Prix Jules-Léger de la Nouvelle Musique de chambre (1977, *String Quartet No. 2*). En 1980, l'Université Carleton, à Ottawa, lui a décerné un doctorat honorifique. Dernièrement, Schafer est devenu le premier récipiendaire du prix Glenn Gould pour la Musique et sa Diffusion (1987).

© Ircam - Centre Pompidou, 1998

ESPACE ET SON

ATELIER / PERFORMANCES
DE 15H00 À 17H00

Intervenants :

**HUGUES GENEVOIS (INGÉNIEUR AU LAM, MUSICIEN)
PASCALE CRITON (COMPOSITRICE)**

**CHARLES BASCOU (DÉVELOPPEUR / ASSISTANT MUSICAL AU GMEM)
JÉRÔME DECQUE (INGÉNIEUR DU SON AU GMEM)**

HÉTÉROTOPIES SONORES

Si la musique est un art du temps... elle a aussi besoin d'espaces au sein desquels se déployer, exister. Or, les conditions de son écoute et de sa production ont largement évolué au XXe siècle. Le fait de pouvoir produire et utiliser des sons synthétiques, transformés, ou des vibrations "naturelles" captées dans des conditions extrêmes - ainsi que les possibilités de reproduction du son - ont modifié notre « espace-temps sonore ». Le son a ainsi acquis une nouvelle matérialité, un nouveau statut.

Cette profonde mutation incite les compositeurs et les musiciens à une réflexion renouvelée sur le rôle de l'espace dans la musique. De même que l'usage de la perspective plane en peinture, à partir de la Renaissance, s'appuie sur une définition nouvelle de la relation sujet/monde, ainsi que l'a brillamment établi Erwin Panofsky, on peut faire l'hypothèse que l'irruption de l'espace, cet impensé musical, dans le domaine de la composition musicale traduit des mutations culturelles, esthétiques et sociales plus profondes.

Comment étendre l'expérience de l'écoute à l'espace pluriel d'un site ou d'une architecture ? L'espace réel pose la question du point d'observation (mobile ou statique) dans une structure multiple, aux volumes variés, imbriqués, communicants ou non.

Loin de proposer un point de vue - ou d'écoute unique - il s'agit pour nous de tirer parti de l'espace donné, d'explorer (exploiter) la plasticité acoustique d'un lieu : jouer sur les contiguïtés, les ouvertures, les seuils, les distances... dans la perspective d'une dramaturgie de l'espace sonore (théâtre des sons).

L'auditeur est invité à déambuler ou à prendre place librement. Il expérimente la profondeur mobile du site au fil de son parcours, perçoit des différences de niveaux (haut-bas), des relations avec l'extérieur (dehors-dedans), voire avec l'environnement immédiat. Si le dispositif de captation et de diffusion révèle les caractéristiques in situ, il génère en même temps une « scénophonie » imaginaire : espaces à la fois réels et fictifs, dans lesquels les « doubles » se déplacent indépendamment de leur source, espace déconstruit - hétérotopie, pour reprendre l'expression de Michel Foucault.

Aujourd'hui, l'écriture d'espaces-temps multiples est rendue possible grâce aux développements réalisés dans le domaine de la captation et de la diffusion sonores. Ces nouveaux outils matériels et logiciels ont non seulement étendu nos possibilités techniques d'intervention, mais nous invitent surtout à redéfinir notre façon de penser les espaces sonores.

Lecture : Yannick Guédon

On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, d'après *Des Espaces Autres* (Hétérotopies) de Michel Foucault.

DE 17H30 À 19H00

RENCONTRE / CONVERSATION
AVEC LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE
R. MURRAY SCHAFER

BIOGRAPHIE DE PASCALE CRITON

Pascale Criton a étudié la composition avec Ivan Wyschnegradsky, Gérard Grisey et Jean-Etienne Marie, suivi une formation en électroacoustique au Centre International de Recherches Musicales (1980-82) et en informatique musicale (Ircam, 1986). Elle s'intéresse à l'ethnomusicologie ainsi qu'au théâtre musical durant les années 1975-80.

Pascale Criton explore la variabilité du son au niveau des techniques de jeu, de réglages de l'accord et de la synthèse numérique. Son travail sur la perception et la spatialisation du son se développe actuellement dans une collaboration avec le Laboratoire Lutherie Acoustique et Musique (LAM). Compositeur en recherche à l'IRCAM (2005-2007), elle a par ailleurs travaillé avec les studios de l'Ina-GRM, du CC-MIX, du CIRM (Nice), MIA (Annecy) et des ensembles tels que l'Ensemble 2e2m, l'Ensemble Itinéraire, L'Ensemble Aleph. Un recueil d'entretiens et d'articles consacré à son travail est paru dans la collection à la ligne : Pascale Criton, Les univers microtempérés (2e2m, 1999), ainsi qu'un Cd monographique chez Assai (2003).

Pascale Criton reçoit des commandes d'ensembles, de villes et de l'Etat. Ses œuvres sont créées en France et à l'étranger : Radio-France, Ircam, Forum des Images, MAMC (Strasbourg). Festivals Présences (Paris), Aujourd'hui Musiques (Perpignan), Manca (Nice), Midem (Cannes), Ars Electronica (Linz), Archipel (Genève), Piano Forum (Heilbronn), Tate Museum (Londres), American Festival of Microtonal Music (New-York), Ikhon XX (Tachkent), Simn (Bucarest), etc.

Directeur artistique de ART&FACT, Pascale Criton réalise des manifestations qui associent l'architecture, la musique, l'image et la voix, parmi lesquelles :

- *Promenade*, Voyager avec Le Corbusier, Louis Vuitton-La Quinzaine Littéraire, Villa Savoye, 2009
- *Music in situ*, Le Corbusier et la couleur, Rendez-vous sur l'architecture à la Villa Savoye, Centre des Monuments Nationaux - France Culture, Poissy, juin 2009
- *Parcours*, Festival des Musiques Inventives d'Annecy (MIA), Annecy, novembre 2008
- *Auscultez*, écouter le son dans l'espace du Couvent de La Tourette, Musique de l'Architecture, Centre Culturel de Rencontre du Couvent de la Tourette – Eveux, octobre 2008
- *Seuils*, CitéCulture - Fondation Deutsch de la Meurthe - Paris (2008)
- *Voir-Entendre*, Institut Finlandais en collaboration avec le Collège International de Philosophie - Paris (2004)

Parmi ses œuvres, citons *Objectiles* (commande de Radio-France, 2002), *Gaïa*, pour quatre musiciens et image en temps réel (commande de l'Etat, 2002), *Scordatura* (commande du CIRM, 2004), *Plis* (2007-2009) pour ensemble instrumental, électronique et dispositif de captation (commande de l'Etat).

Le catalogue de ses œuvres est disponible aux Editions Jobert (Lemoine- Paris).

“ Ce qui caractérise les œuvres de Pascale Criton est une forme personnelle de sonorité, une perception proche du monde environnant qui ne reconnaît que l'espace, le mouvement dans le temps. On se trouve immédiatement plongé dans des champs de vibrations extrêmement denses, où parfois des objets particuliers - sortes de sculptures sonores - accomplissent leurs révolutions dans une lumière perpétuellement changeante. C'est une musique qui se transforme sans cesse. La nervosité, la complexité, ainsi que l'identité aux multiples facettes de la vie au tournant du XXIème siècle, irriguent directement la musique de Pascale Criton. ” (Roman Brotbeck-Les Univers microtempérés)

BIOGRAPHIE DE HUGUES GENEVOIS

ingénieur et musicien

Est né le 17 mai 1958 à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications, Hugues Genevois dirige l'équipe Lutheries-Acoustique-Musique (LAM) de l'Institut Jean le Rond d'Alembert (Université Pierre et Marie Curie).

Dans le cadre de cette équipe pluridisciplinaire, rassemblant des chercheurs en acoustique, en traitement du signal et en sciences cognitives, il développe des recherches sur les nouvelles lutheries et les interfaces gestuelles.

Il a enseigné au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (DFS d'acoustique musicale) et dans le cadre du mastère ATIAM (Acoustique, Traitement du signal et Informatique Appliqués à la Musique).

En tant que musicien, il a réalisé des installations sonores en association avec des architectes, des plasticiens, des poètes et des vidéastes, ainsi que de nombreuses musiques pour l'audiovisuel. Plus récemment, il intervient sous la forme de concerts-performances lors desquels la question du geste est au cœur même du propos musical.