



# ÉDITO >

# JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2011

---

La musique a été notée pendant des siècles sur la valeur du temps. La représentation de l'espace y était pourtant induite par la nomenclature et la position des instrumentistes.

Cette banalisation s'est trouvée bousculée durant le XX<sup>e</sup> siècle, déjà par les notions d'éclatement et de configuration des musiciens dans l'espace, puis par l'apparition et le développement des dispositifs électroacoustiques de diffusion. La notion d'espace est entrée comme un paramètre fondamental dans la composition musicale.

Pendant que Fernand Deligny (philosophe, psychologue) entreprend de noter sur des papiers-calque les déplacements d'enfants autistes dans les Cévennes (les lignes d'erre), Iannis Xenakis inscrit sur des feuilles identiques les lignes correspondant aux paramètres musicaux avec l'Upic. Les représentations se ressemblent, l'une trace le temps de la déambulation dans un espace, les cercles répétitifs du déplacement des enfants silencieux, l'autre le mouvement des paramètres musicaux.

Les représentations s'attachent aux valeurs, élargissent leurs champs et indiquent le déplacement. L'architecture et la musique s'interrogent mutuellement et réciproquement sur l'espace et sa représentation. La musique s'écrit comme un plan, l'architecture compose l'espace..

La partition représentait une ligne chronologique de succession d'événements. Le plan se dessine en lien avec des séries de valeurs. L'architecture et la musique s'interpellent et Iannis Xenakis et Le Corbusier vont ouvrir un des champs de recherche les plus importants du XX<sup>e</sup> siècle : la notion de représentation de l'espace et ses règles de composition.

À travers les différentes propositions installées dans les locaux du Gmem, nous vous invitons à traverser cette évolution fondamentale de la musique et de sa prise en considération de l'espace.  
Christian Sebille, directeur

**PROGRAMME >**

## PARCOURS

### **GRANDE SALLE / LE SALON D'EXPÉRIMENTATION**

Atelier d'expérimentation sur la notion d'espace autour d'un dispositif interactif exploratoire. Vous pourrez vous prêter à la découverte des différents moyens de projection sonore allant du son diffusé dans l'espace au moyen d'interfaces tactiles, jusqu'aux mouvements du corps captés pour faire voler les sons dans l'architecture du lieu.

Avec **Hervé Birolini**, **Charles Bascou**, **Mathieu Chamagne** (compositeurs et utilisateurs de systèmes de spatialisations) et **Aurore Gruel** (chorégraphe et danseuse),

### **STUDIO A / LE SALON STÉRÉOPHONIE**

Atelier d'expérimentation autour de la stéréophonie.

Animé par **Jérôme Decque**, directeur technique & responsable des studios du Gmem.

### **STUDIO B / LE SALON D'ÉCOUTE**

Diffusion d'œuvres musicales spatialisées sur un dispositif octophonique (huit points de diffusion).

### **STUDIO C / LE SALON DE DOCUMENTATION**

Bornes multimédia en accès libre

Présentation de vidéos, consultation de partitions et d'ouvrages en lien avec la thématique.

## PERFORMANCES

### *Cartographies sonores*

Dispositif interactif exploratoire

Avec **Mathieu Chamagne**, **Hervé Birolini**, **Charles Bascou**, compositeurs et **Aurore Gruel**, danseuse, chorégraphe...

### **Horaires des performances :**

**SAMEDI > 17h & 19h // DIMANCHE > 16h & 18h**

**ENTRÉE LIBRE**

**PARCOURS >**

# GRANDE SALLE



## LE SALON D'EXPÉRIMENTATION

*Cartographies sonores*  
dispositif interactif exploratoire

Les mouvements des spectateurs sont captés et rentrent en interaction avec un espace cartographique virtuel projeté au sol.

Des objets visuels et sonores sont mis en activité par notre mobilité nous faisant ainsi entrer dans un espace de jeu corporel.

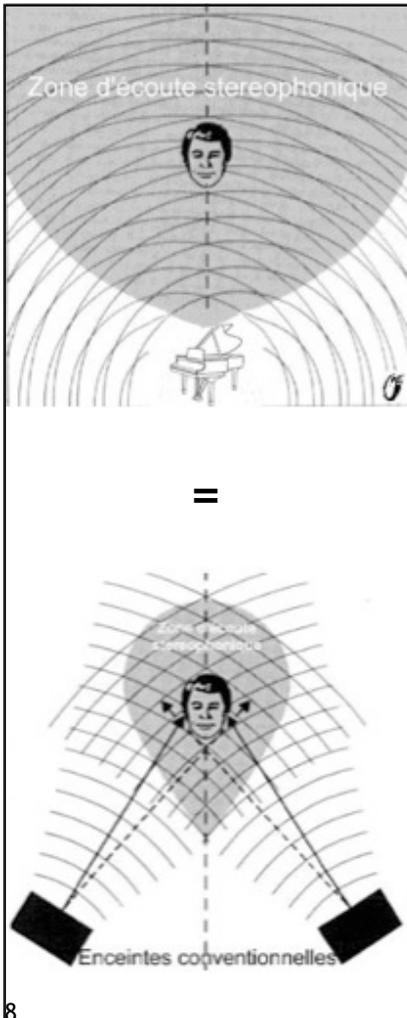
Le geste devient générateur de son et de sa projection dans l'espace... comme une mise en abîme entre le lieu et le corps, un voyage du son.

Ces explorations seront ponctuées/accompagnées par les concerts performances de **Charles Bascou**, **Hervé Birolini**, **Mathieu Chamagne** (électronique - objets - interfaces multitactiles) et **Aurore Gruel** (Danse).

Ils viendront augmenter et perturber ces espaces sonores avec leurs dispositifs électroniques, rentrant en résonance et amortissement avec cette déambulation.

(voir en fin du programme : "performances")

# STUDIO A



## LE SALON STÉRÉOPHONIE

L'oreille est un organe de perception particulièrement élaboré et performant mais c'est le cerveau qui interprète les sons entendus.

À partir de ce constat, il est possible de créer une diffusion sonore en 3 dimensions à partir de seulement 2 sources émissives, soit deux haut-parleurs (ou deux enceintes).

La prise de son stéréophonique met en œuvre deux microphones qui prennent une image sonore permettant de s'approcher de la captation du son par les deux oreilles.

# STUDIO B



## LE SALON D'ÉCOUTE

*Lignes Claires*  
de **Gilles Sivilotto**

Création 2008.

Durée : 13'51

Pièce mixte pour violon et sons fixés

Commande GMEM

*Tribu*  
de **Jean-Luc Gergonne**

Création : 2009.

Durée : 9'45"

Commande du GMEM

*Orient-Occident*  
de **Iannis Xenakis**

Date de composition : 1960.

Durée : 20'

*Fraction du silence – quatrième livre*  
de **Bertrand Dubedout**

Date de composition : 2005.

Durée : 16'03.

Pièce électroacoustique huit pistes

Commande Etat/GMEM

# STUDIO B

*Lignes Claires*  
de **Gilles Sivilotto**

Création 2008

Durée : 13'51

Pièce mixte pour violon et sons fixés

Commande GMEM

**Saori Furukawa**, violon

**Gilles Sivilotto**, direction du son

D'un enchevêtrement de bribes mélodiques enregistrées au violon par Saori Furukawa et de fragments sonores prélevés dans mon environnement quotidien (ouvertures de fenêtres, pas sur le plancher, émissions TV, etc.), amalgamés dans la partie électronique en une suite de trames pulsées, j'essaie de dégager une ligne principale, cheminant entre le bruit et une harmonie presque modale, et mise en évidence dans la partie instrumentale.

Tantôt fluide et continue, tantôt brisée et fugitive, elle me rappelle pour m'en être plusieurs fois inspiré, le trait et la méthode de travail d'Hergé, auteur bien connu de bandes dessinées (1907-1983), et par extension le style graphique et narratif qu'il a inauguré, identifié en 1977 par le dessinateur néerlandais Loost Swarte sous l'expression "ligne claire" et dont parlait en ces termes le créateur de Tintin :

*Après avoir écrit un synopsis de deux ou trois pages, j'effectue mon découpage sur de petites feuilles où je griffonne des croquis... Cela fait, je passe au travail proprement dit (...) et, là, j'y vais de toutes mes forces... Je crayonne, et je rature, et je gomme, et je recommence jusqu'à ce que je sois satisfait. (...) Puis, case par case, je vais prendre un calque de tous ces crayonnés. Cela signifie que, parmi tous ces traits que s'entremêlent, se superposent, se dédoublent, s'entrecroisent, se recourent, je vais choisir celui qui me semble à la fois le plus souple et le plus expressif, le plus clair et aussi le plus simple, celui qui exprime au maximum le mouvement, et cela tout en essayant de conserver toute la spontanéité, la fraîcheur, le jaillissement du premier jet, même si le premier jet a exigé un long travail...*

Gilles Sivilotto

pour en savoir + : <http://gilles-sivilotto.over-blog.com/>

# STUDIO B

*Tribu*  
de **Jean-Luc Gergonne**

Création : 2009

Durée : 9'45"

Commande du GMEM

Composition acousmatique réalisée en octophonie.  
Hommage à une porte,  
à un compositeur,  
à l'univers...

TRIBU

TRIBU TRIBU TRIBU

◇ TRIBU

TRIBU

TRIBU

TRIBU

TRIBU

TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU

TRIBU TRIBU TRIBUTRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU

TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBUTRIBU TRIBU TRIBU TRIBUTRI

BU TRIBU TRIBUS

TRIBU TRIBUTRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBUTRI

BUS TRIBU TRIBU TRIBU TRIBUTRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU TRIBU

TTRIBUS TRIBU TRIBUT

TRIBU

TRIBUS

---

# STUDIO B

## *Orient-Occident* de Iannis Xenakis

Date de composition : 1960

Durée : 20'

*Orient-Occident* (1960) constitue une œuvre à part dans le corpus des pièces électroacoustiques de Xenakis (et même dans toute sa production) : à la première écoute, elle sonne très proche de l' "esthétique" du GRM (de l'époque).

A la différence de *Diamorphoses*, de *Concret PH*, d'*Analogique B* et de *Bohor* - les autres pièces réalisées au GRM à la fin des années 1950 et au début des années 1960 -, qui visent la construction de macro-sonorités inouïes où fusionnent des micro-sonorités (synthèse granulaire avant la lettre dans *Concret PH* ou *Analogique B*, continuum dans *Diamorphoses* et encore plus dans *Bohor*), *Orient-Occident* travaille au niveau de l'objet sonore au sens schaefférien du terme. (D'ailleurs, un certain nombre d'objets sonores, clairement perceptibles, sont probablement puisés dans la bibliothèque sonore du GRM de l'époque - on les retrouve notamment dans la quatrième des *Etudes aux objets*, *Objets liés*, de Schaeffer).

Cette constatation s'explique peut-être par le fait que la pièce est résolument narrative et descriptive (elle a été écrite pour constituer la bande sonore d'un court-métrage d'Enrico Fulchignoni). Par contre, au niveau du montage des objets sonores, *Orient-Occident* n'épouse pas le projet schaefférien, à savoir la tentative de substituer l'objet sonore à la note dans l'espoir de rester ancré dans la définition traditionnelle de la musique - la musique comme langage -, qui postule un niveau d'articulation correspondant à l'idée de "syntaxe".  
source : <http://brahms.ircam.fr>

# STUDIO B

*Fraction du silence – quatrième livre*  
de **Bertrand Dubedout**

Date de composition : 2005

Durée : 16'03.

Commande Etat/GMEM

Pièce électroacoustique huit pistes

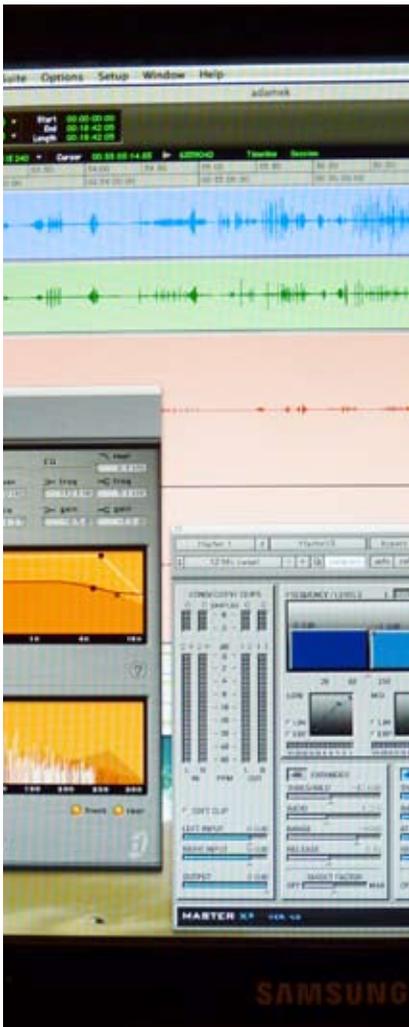
*A Bruno d'AUZON*

J'ai construit un été en quelques jours, au-dessus de mes mains, au-dessus de la terre.  
André du Bouchet (*Dans la chaleur vacante* - © Mercure de France, 1962)

La lecture de l'œuvre poétique d'André du Bouchet, et une fascination déjà ancienne pour les musiques du Japon figurent parmi les principales lignes de force de *Fractions du silence*, vaste cycle instrumental, vocal et électroacoustique dont j'ai formulé le projet dès 1992. La temporalité immémoriale de la musique du Théâtre Nô ou de celle du Gagaku s'associent à la densité minérale, contemplative, mais aussi agissante de l'œuvre de l'un des plus grands poètes de notre temps.

Ce *Quatrième Livre* est une sorte de réponse électroacoustique au *Sixième Livre* pour un percussionniste, composé précédemment, les deux œuvres ayant en commun de se fonder rigoureusement sur la structure d'une pièce du répertoire du Gagaku, l'ancienne musique de cour du Japon, et d'en épouser les principes de développement, les modes temporels. Tel un palimpseste, l'œuvre nouvelle s'inscrit dans une "pagination" préexistante mais aussi, s'y déployant, en révèle de nouveaux espaces, de nouvelles potentialités.  
Bertrand Dubedout

# STUDIO C



## LE SALON DOCUMENTATION

### LES PARTITIONS

#### *Trame XI* de **Martin Matalon**

Gérard Billaudot éditeur  
pour contrebasse solo et ensemble  
Ensemble Multilatérale, interprétation  
Commande GMEM  
Création au Festival Les Musiques 2011

#### *Herzstucke* de **Mauro Lanza**

Éditions Ricordi  
pour quatuor à cordes et électronique  
Quatuor Parisii, interprétation  
Commande Etat/GMEM  
Création au Festival Les Musiques 2010

#### *Scratches* de **Yann Robin**

Éditions Jobert  
pour quatuor à cordes et électronique  
Quatuor Diotima, interprétation  
Commande Etat/GMEM  
Création au Festival Les Musiques 2009

#### *Earth and heart dances* de **Andrea Molino**

Éditions Ricordi  
pour 5 percussionnistes et live électronique  
Création 1998

# STUDIO C

## OUVRAGES

**Iannis Xenakis**, *Musique et architecture*, Marseille, Éditions Parenthèses, 2006

**Jean-Baptiste Barrirère**, *Le timbre, métaphore pour la composition*, Paris, IRCAM Christian Bourgeois Éditeur, coll. "Musique / Passé / Présent", 1991

**Lionel Marchetti**, *Haut-parleur, voix & miroirs*, Lyon, Môméludies Éditions, CFMI de Lyon, coll. Entre Deux, 2009

**Alain Savouret**, *Introduction à un solfège de l'audible*, Lyon, Symétrie Éditions, 2010

**Pierre-michel Menger**, *Le paradoxe du musicien*, Paris, Editions Harmoniques Flammarion, Paris, 1983

**Pierre Schaeffer**, *Le paysage sonore*, Paris, Éditions Jc Lattès, Fondation de France, coll. Musiques et Musiciens, 1991

## VIDÉOS

*Artikulation Electronische Musik*

**Gyorgy Ligeti**, musique. Durée : 3'47.

*Artikulation* est une œuvre électronique composée en janvier/février 1958.

Sa réalisation sonore a été effectuée en février/mars 1958 en collaboration avec Gootfried Michael Koenig et Cornelius Cardew, au studio de musique électronique de la radio d'Allemagne de l'Ouest (WDR) à Cologne. Sa première exécution date de mars 1958, à l'occasion d'une série de concerts pour la WDR. En 1970, Rainer Wehinger en réalisa une version dessinée. Le film présente cette version dessinée synchronisée avec l'œuvre enregistrée.

*Abstracts Birds*

**Pedro Mari** et **Natan Sinigaglia**, artistes visuels et sonores

Les vidéos sont conçues à partir de systèmes génératifs visuels où le son construit l'image en temps réel.

*Gantz Graf*

**Autechre**, musique électronique

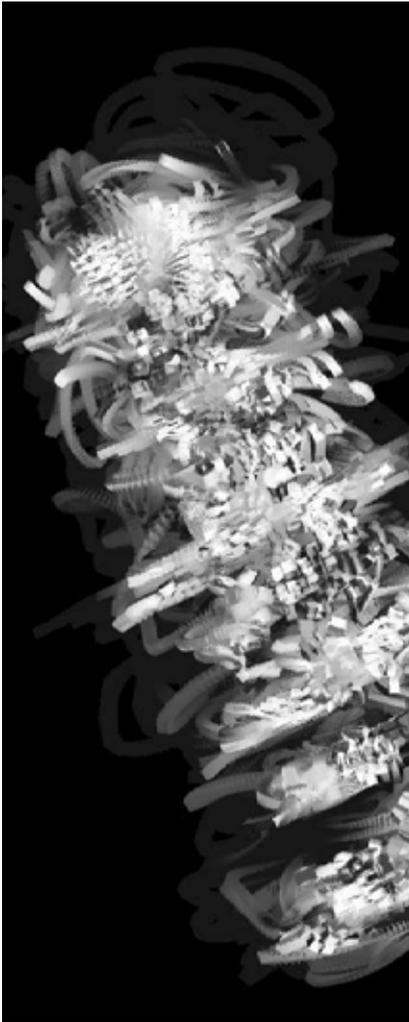
**Alex Rutterford**, réalisation vidéo.

Gantz Graf est un EP (extended play) sorti sur le label Warp Records en 2002.

La vidéo met en scène un objet abstrait (ou un agglomérat d'objets) dont la forme se modifie de façon synchrone avec la piste sonore.

**PERFORMANCES >**

# CARTOGRAPHIES SONORES



## DISPOSITIF INTERACTIF EXPLORATOIRE

avec

**Mathieu Chamagne,**

**Hervé Birolini,**

**Charles Bascou,** compositeurs

et

**Aurore Gruel,** danseuse, chorégraphe

Dans une première étape de travail réalisée à Césaré - Centre National de Création Musicale de Reims, Hervé Birolini, Mathieu Chamagne et la danseuse Aurore Gruel ont expérimenté le mouvement comme donnée commune à la musique et à la danse.

Pour l'auditeur/spectateur, les projections vidéo des patches (instruments informatique temps réel) donnent un sens visuel et musical à l'interprétation, la danseuse agissant comme une tête de lecture qui parcourt l'espace en trois dimensions.

Les musiciens eux, influent ou prennent le contrôle de certains paramètres donnant une autre direction à la composition globale.

A l'image d'un instrument de musique classique qui nécessite du geste pour produire du son, Hervé, Mathieu et Charles doivent imaginer le corps d'Aurore Gruel habillé de capteurs invisibles pour faire musique, chacun de ses frémissements...

# BIOGRAPHIE



**Mathieu Chamagne**, musicien, compositeur et développeur multimédia

Pianiste de formation, Mathieu Chamagne étudie la musique depuis 1987.

Après de nombreuses expériences en tant que pianiste dans des formations jazz/rock..., il migre progressivement vers la musique improvisée tout en développant un set instrumental électroacoustique où se côtoient synthétiseurs analogiques et numériques,

objets sonores préparés, et différents outils informatiques développées avec MaxMSP/Jitter (traitement temps réel de données, images, sons).

Il se passionne pour la musique électroacoustique et enseigne le piano puis l'informatique musicale et l'électroacoustique depuis 1994 dans plusieurs écoles & ateliers (écoles d'art, ateliers de pratique artistique en milieu scolaire, stages AFDAS...).

Il se spécialise dans le développement de dispositifs interactifs multimédias pour le spectacle vivant et les installations interactives, et compose pour des créations théâtrales et chorégraphiques.

<http://www.mathieuchamagne.com>

# BIOGRAPHIE



### **Hervé Birolini, compositeur**

Hervé Birolini étudie au Centre Européen de Recherche Musicale (CERM) en classe d'électroacoustique de 1990 à 1993.

Après un DESS en audiovisuel et dix ans, au GRM (Groupe de Recherches Musicales de l'Institut National de l'Audiovisuel) dans l'équipe de François Donato, période pendant laquelle il mène en parallèle ses propres recherches, Hervé Birolini devient

musicien indépendant. Dès 2003 ces œuvres sont primées par plusieurs récompenses internationales. Ses compositions touchent à tous les domaines sonores, de la musique électroacoustique à l'art radiophonique en passant par la musique mixte, les installations ou les performances électroacoustiques. Il compose aussi des musiques originales pour la télévision et le cinéma, la danse et le théâtre.

Sa musique empreinte aux courants musicaux tels que la musique électronique, la musique électroacoustique, le rock, ou encore la musique improvisée.

Dans l'enseignement, il intervient pour des pratiques liées à la création musicale et sonore au sein des Universités de Paris 7, Nancy2, Reims, mais aussi à l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) de Bry sur Marne, et à l'ENSAT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon.

## BIOGRAPHIE



### **Charles Bascou, compositeur**

Issu d'un cursus universitaire en informatique, il se spécialise dans la recherche en technologie appliquée à la musique et aux arts vivants à l'IRCAM.

En 2004, il intègre le GMEM où il est chargé de la recherche et du développement principalement autour de la synthèse granulaire et de la spatialisation sonore. Il développe au GMEM des compétences dans la programmation multimédia notamment dans les

environnements MaxMSP et PureData.

Il collabore en tant que réalisateur en informatique musicale avec de nombreux compositeurs, musiciens et artistes en résidences au GMEM : Reinhold Friedl, Tristan Murail, Laurent Martin, Katharina Rosenberger, Joshua Fineberg, Phillippe Leroux, Cecile Guigny, Jean-Baptiste Barrière, Jean-Louis Clot, Annette Mengel.

Il y mène par ailleurs des activités pédagogiques sur la synthèse sonore et la programmation interactive.

En 2006, il crée avec Jean-Michel Robert (Guitares) le duo Falaises Ligneuses (guitares - électronique) dont le travail tourne autour de la déstructuration et l'émergence. Ils se produisent en juin 2006 à La Voûte de Arts - Pertuis.

En 2007, Il collabore avec Nicolas Maigret, pour sa performance *Corpus*, dans la réalisation d'une interface de jeu/composition avec les spécificités/défauts acoustiques d'un lieu.

Il participe à BLANKPAGES, performance de programmation musicale improvisée, à la distillerie - Aubagne et aux Beaux-Arts de Marseille.

Il collabore avec Mathieu Chamagne dans le développement de lutherie électronique sur écrans multitactiles. Ce travail est montrée à l'IMAL (Bruxelles) en janvier 2010.

En 2009, Il participe au concert de l'Université Sonore du Printemps du CDN de Caen au sein du collectif Large Bande.

Depuis, il développe un travail de performance sonore solo où il est principalement question d'échelles, échelles d'énergie, échelles d'écoutes, mettant en rapport des masses contradictoires qui jouent de systématismes souvent absurdes. Ce travail est montré notamment au festival Variable(s) à la distillerie - Aubagne en juillet 2009 et aux rencontres d'art en marche Laisser le Passage Libre à Barnave (Drôme) en juillet 2010 et 2011.

# BIOGRAPHIE



**AUORE GRUEL**, danseuse, chorégraphe

Aurore Gruel développe un travail qui engage le corps dans un acte dansé. Une démarche au plus près de l'écoute. Ni minimale, ni figurative, ni classique, ni révolutionnaire, en évolution. Elle prend part à un certain mouvement : celui de l'insaisi.

Sa danse instinctive et domptée est un cheminement. Une toile dans laquelle se lient et se délient différents champs.

Après un parcours de formation classique, elle commence la danse contemporaine à 20 ans tout en poursuivant des études de philosophie. Sur les bordures, elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux classifications. Elle s'installe dans la région Lorraine en 2001 et fonde la compagnie Ormone en 2004.

« Aurore Gruel, grande chose musculeuse étirable ad libitum, arc vivant et transformable. C'est une sculpture en mouvement. Balancements, mouvements tronqués, élans brisés puis repris, inversés, ressacs incessants... » Anne de Rancour

Elle collabore notamment avec : Michel Raji, Françoise Klein, Hervé Birolini, Thierry Bédart, Arnaud Paquette, Daunik Lazro, Louis-Michel Marion, Mathieu Chamagne, Delphine Ziegler, Marie-Noëlle Brun, Fu Fengxi, Jean-François Pavros, Thierry Madiot, Thomas Lehn, Frédéric Blondy, Will Menter, Ishrann Sigidjian, Xavier Quérel...

**PROCHAÎNEMENT >**

# RIVAGES

**MER 9 NOVEMBRE / 19H30 - ENTRÉE LIBRE**

Concert / Présentation du CD *Rivages*

avec

**Françoise Atlan** (voix)

**Nathalie Négro** (piano)

Sous le titre *Rivages*, qui évoque la diversité musicale des rives de la Méditerranée, Nathalie Négro et Françoise Atlan présentent leur duo imaginé à partir des œuvres du passé de Joaquin Rodrigo ou de Federico Mompou, mais aussi actuelles de Luciano Berio et Zad Moultaqa.

Comme une suite thématique d'un bord à l'autre de la Grande Bleue, ce périple méditerranéen (Liban, Turquie, Italie, Espagne) pose la question de l'héritage et des rapports entre musique savante et tradition populaire.

**Programme des extraits musicaux** : œuvres de Luciano Berio, Alberto Hemsî, Joaquin Rodrigo, Zad Moultaqa, Ulvi Cemal Erkin...

CENTRE NATIONAL DE



CREATION MUSICALE

## **ÉQUIPE**

Directeur : Christian Sebille

Administratrice : Fabienne Dupuij

Chargée de production et coordination artistique : Sarah Olaya

Chargée de communication / Relations Publiques / Relations Presse : Sophie Giraud

Directeur technique / Responsable des studios : Jérôme Decque

Assistant musical / Chargé de recherche : Charles Bascou

Assistante de Direction : Isabelle Mateo

Régisseur du Festival "Les Musiques" : Hugues Barroero

Agents techniques : Daniel Martra & Nadia Younes