

Alessandro Solbiati
By my window II

Franck Bedrossian
Transmission

Philippe Leroux
d'(Aller)

**Atelier du XXe du Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Lyon**

Direction **Fabrice Pierre**

Morgan Bodinaud, violon

Soraya Chaubert, fagott

Taavi Kerikmae, piano

Informatique musicale Ircam

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Conservatoire National Supérieur
Musique et Danse de Lyon. Concert réalisé dans le cadre d'un programme
de soutien à la formation et à la création réunissant l'Ircam et le CNSMD
de Lyon.

Coréalisation Ircam et les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

Avec la participation de l'Atelier du XXe du Conservatoire National Supé-
rieur Musique et Danse de Lyon et le soutien de la Sacem.

sacem
La musique, toute la musique

CNSMD
conservatoire national
supérieur musique
et danse de Lyon

Concert Atelier du XXe

Samedi 12 juin
2004

20h30

Centre Pompidou
Grande salle

Alessandro Solbiati

By my window II (1992-1994)

Effectif

flûte, clarinette, cor,
vibraphone, marimba,
charleston, 2 cymbales suspendues,
4 toms, 5 bongos,
grosse caisse, tam-tam,
célesta, piano, 2 violons, alto, violoncelle

Durée

17 minutes

Editeur

Suvini Zerboni

Cette pièce clôt un cycle de quatre œuvres pour large ensemble de musique de chambre composé de 1992 à 1994. Elle a été remaniée en 2001 pour aboutir à la version actuelle.

La parabole formelle de la pièce est un fervent hommage à la *Grande Fugue* de Beethoven. Dans celle-ci, un unique sujet assume le caractère de *Cantus Firmus*, le fil conducteur dont les différents contre-sujets deviennent les thèmes de ce qui peut-être lu comme une fugue, mais aussi la sublimation de tous ces modèles classiques. De même, l'élément cardinal de la pièce est une séquence mélodique de douze notes (mais

seulement neuf notes différentes). J'ai remarqué, mais seulement après avoir composé la séquence, que la douzième note était à la quinte supérieure à la première, et cela m'a suggéré l'idée de l'épine dorsale de la macroforme : douze expositions successives de la séquence selon les cercles des quintes, puis une treizième qui retourne à l'hauteur d'origine et suscite l'écho d'une reprise de l'épisode initial. Tout cela ne me porte pas à des nostalgies sérielles, bien que, comme dans la *Grande Fugue*, ce soit l'occasion d'inventer images et épisodes. Il en résulte une structure en trois mouvements enchaînés. Le premier est une introduction dans laquelle le vibraphone, le célesta et le glockenspiel immergent l'arrivée du piano dans une de ses qualités de timbre fascinantes : la liquidité, la cristallinité. Le second mouvement est un *Scherzo* dans lequel des nouvelles situations, construites chacune sur une note de la séquence, dansent en se superposant et en s'opposant sur le fond d'une articulation neutre de cordes. Le troisième voit s'infiltrer par répétition dans les sons que produisent l'ensemble (souffles, pulsations, battements...) un chant toujours plus explicite du piano, jusqu'à revenir à l'écho initial déjà cité.

Alessandro Solbiati

Franck Bedrossian

Transmission (2002)

Effectif

fagott
dispositif électronique

Durée

9 minutes

Editeur

Inédit

Cette pièce a été réalisée dans les studios de l'Ircam avec le concours de Benjamin Thigpen, assistant musical dans le cadre du cursus de composition et d'informatique musicale. Elle a été créée le 17 octobre 2002 à l'Ircam par Brice Martin, son dédicataire.

Transmission ou la rencontre improbable de l'un des instruments les plus typiques de l'univers symphonique avec les nouvelles technologies. Mais pouvait-on raisonnablement souhaiter que ces deux mondes entrent en collision !? De fait, distorsions et signaux de détresse se succèdent comme autant de tentatives de communication. L'occasion d'assister à un combat sans merci des ondes en dents-de-scie avec les sons saturés du basson, ou bien d'entrevoir l'étrange similitude existant entre la synthèse granulaire et certaines techniques de jeu

instrumentales. À son corps défendant, le basson a été transformé en un instrument hybride, mi-voix humaine, mi-guitare électrique. Les logiciels Max/MSP et Audiosculpt ont permis de concevoir l'équipement indispensable à l'instrumentiste pour évoluer en milieu acide.

Franck Bedrossian

Philippe Leroux

d'(Aller) (1994-1995)

Effectif

violon solo

2 flûtes, hautbois, 2 clarinettes,
cor, trompette,
tuba, grande cymbale,
4 toms, 4 wood-blocks,
caisse claire, grand tam-tam,
petite cymbale chinoise,
marimba, vibraphone, glockenspiel,
piano, harpe, 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse à 5 cordes

Durée

16 minutes

Editeur

Gérard Billaudot

Cette pièce, commande de Radio France et dédiée à Robert Pfeiffer, a été écrite à la Villa Médicis à Rome entre 1994 et 1995. Elle a été créée en 1996 par Annick Roussin, violon, et L'itinéraire sous la direction de Pascal Rophé dans le cadre du Festival Présences. Elle a reçu le prix Sacem de la meilleure création contemporaine de l'année 1996.

Dans cette œuvre qui n'est pas à proprement parler un concerto, la partie du soliste ne s'oppose pas à l'ensemble instrumental. Elle ne revêt pas non plus de caractère spectaculaire ou particulièrement virtuose. Le soliste y est plutôt pensé comme un catalyseur, traversant les éléments de la matière orchestrale à la manière d'un rayon de soleil qui fait resplendir un vitrail. C'est lui qui lance les événements ou les processus, qui se substitue à eux ou qui les oriente vers d'autres cheminements. La pièce est une sorte de grand développement d'un profil mélodique déduit du graphisme traditionnel de l'onde sinusoïdale.

Philippe Leroux

Les compositeurs

Franck Bedrossian

Né à Paris en 1971, Franck Bedrossian obtient les premiers prix d'écriture et d'orchestration au CNR de Paris ainsi qu'un premier prix d'analyse au Conservatoire de Paris. Il étudie la composition avec Alain Gaussin ainsi qu'avec Gérard Grisey et Marco Stroppa au Conservatoire de Paris. Il suit, en 2002/2003, le cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam où il reçoit l'enseignement de compositeurs comme Philippe Leroux, Philippe Manoury, Brian Ferneyhough et Tristan Murail. Parmi ses œuvres récentes figurent *IV*, pour quatuor à cordes, créée en mars 2001 par l'Ensemble 2e2m, et *Pleine lune* pour chœur de cinquante enfants et trois solistes, commande de l'Orchestre National de Lyon et une œuvre pour contrebasse, percussions et électronique, commande du CIRM, créée en novembre 2003 par l'Ensemble Court-circuit. En 2001, il reçoit une bourse de la Fondation Bleustein-Blanchet pour La Vocation et en 2004, le prix Hervé Dugardin de la Sacem.

Philippe Leroux

Né en 1959, Philippe Leroux étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes d'Ivo Malec, Claude Ballif, Pierre Schaeffer et Guy Reibel et obtient trois premiers prix. Durant cette période, il étudie également avec Olivier Messiaen, Franco Donatoni, Betsy

Jolas, Jean-Claude Eloy et Iannis Xenakis. En 1993, il est nommé pensionnaire à la Villa Médicis où il séjourne jusqu'en octobre 1995. Il est l'auteur d'une quarantaine d'œuvres, pour orchestre symphonique, acousmatiques, vocales, pour dispositifs électroniques, et de musique de chambre, dont la plupart sont éditées aux éditions Gérard Billaudot. Celles-ci lui ont été commandées notamment par le ministère français de la Culture, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la Südwestfunk de Baden Baden, l'INA-GRM, Les Percussions de Strasbourg, l'Ensemble Intercontemporain, l'Ircam, l'Ensemble Ictus, le Festival Musica, l'ensemble Bit20, la fondation Koussevitsky et l'Ensemble San Francisco Contemporary Chamber Players. Ses œuvres sont régulièrement jouées et diffusées en France et à l'étranger. Il reçoit le prix Hervé Dugardin (1994), le prix de la meilleure création musicale contemporaine de l'année pour *d'(Aller)* (1996), le prix Sacem des compositeurs (2003) ainsi que le prix André Caplet de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Il publie de nombreux articles sur la musique contemporaine et donne de nombreuses conférences et cours de composition dans le monde entier. Il enseigne actuellement la composition à l'Ircam dans le cadre du cursus de composition et d'informatique musicale.

Alessandro Solbiati

Né en 1956, Alessandro Solbiati étudie le piano et la composition au Conservatoire de Milan et parallèlement les cours de Franco Donatoni à l'Accademia Musicale Chigiana de Sienne. Il remporte de nombreux concours de composition en Italie (Varèse, Rome, Milan, Belveglio, Turin...). Outre des titres obtenus aux concours internationaux Karlheinz Stockhausen de Brescia et Alfredo Casella de Sienne, il reçoit en 1983 la médaille d'argent dans la section musique du Concours Saint-Vincent. En 1985, il représente l'Italie à la tribune internationale des compositeurs avec *Di Luce*. En 1989 se déroulent les créations mondiales d'*Attraverso* à Brescia, qui marque ses débuts à l'opéra, et de son oratorio *Nel Deserto* au Centre Pompidou. Programmé par de nombreuses institutions musicales (la Biennale de Venise, l'Ircam, Radio France, la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, la BBC...), il se voit commander des œuvres par la Scala de Milan, la Rai, les orchestres Sainte-Cécile et Giuseppe Verdi, les ensembles Alternance et 2e2m, les festivals de Metz et Sydney. Après avoir enseigné au Centre Acanthes et au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, il est depuis 1982 professeur de fugue et de composition au Conservatoire Giovanni Battista Martini de Bologne.

Les interprètes

Morgan Bodinaud, violon

Né en 1979, Morgan Bodinaud étudie le violon et le piano au CNR de Nantes et obtient en 1994 un premier prix de violon et de musique de chambre. Il poursuit ses études au CNR de Paris, où il étudie également l'analyse et obtient un premier prix de violon et de déchiffrage. Lauréat du concours F.L.A.M.E. en 1997, il entre l'année suivante au CNSMD de Lyon et obtient, en 2002, le Diplôme National d'Études Supérieures Musicales avec la mention très bien à l'unanimité. Il suit ensuite la formation en musique contemporaine de l'Atelier du XXe sous la direction de Fabrice Pierre. Morgan Bodinaud a été violon solo de l'Orchestre Français des Jeunes sous la direction de Marek Janowski, Jesus Lopez Cobos et Emmanuel Krivine. Il se produit dans des festivals, tels que la Biennale Musiques en Scène avec les solistes de l'Ensemble Orchestral Intercontemporain, les Champs de l'Improvisation de Mhère, l'Académie Pramenoux et le festival Boris Vian où il joue le *Pierrot Lunaire* de Schoenberg. Il est invité en 2002 et en 2003 au Festival International de Musique de Chambre de Santander, sous la direction de Peter Csaba. Il réalise l'intégrale des sonates de Beethoven en trois concerts à Lyon avec le pianiste Valery Rogacev et étudie également la direction d'orchestre avec Jean-Jacques Werner. Après

avoir été co-soliste de l'orchestre de Besançon, il vient d'intégrer en juin dernier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Soraya Chaubert, fagott

Née en 1980, Soraya Laurine Chaubert étudie la flûte à l'école de musique de Torey ainsi que le basson qu'elle suivra au Conservatoire municipal du 13e arrondissement de Paris jusqu'en 1998. Elle poursuit ses études musicales au CNR de Saint-Maur-des-Fossés. Elle s'initie également au jazz avec Philippe Macé et obtient les médailles d'or de déchiffrage, de musique de chambre et de basson à l'unanimité, ainsi qu'un premier prix de perfectionnement. En 2001, elle est admise au CNSMD de Lyon dans la classe d'Amaury Wallez. Elle joue avec l'Orchestre des conservatoires de la Ville de Paris sous la direction de Xavier Rist, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée sous la direction de Roland Arabedjan, l'Orchestre Ostinato sous la direction Jean-Luc Tingaud, l'Orchestre Français des Jeunes sous la direction d'Emmanuel Krivine, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen et l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Actuellement, elle poursuit sa formation avec Carlo Colombo au CNSMD de Lyon et à la Musikhoschule de Bâle où elle étudie avec Sergio Azzolini.

Taavi Kerikmae, piano

Né en 1976 en Estonie, Taavi Kerikmae étudie le piano à l'académie de musique estonienne et obtient une maîtrise en musique de chambre. Intéressé par la création et l'improvisation, discipline pour laquelle il reçoit des prix lors de compétitions européennes, il se produit avec différents ensembles en Allemagne, Belgique, Finlande, Suède, Danemark, Groenland etc. Depuis 2002, il est étudiant de l'atelier du XXe siècle au CNSMD de Lyon.

Atelier du XXe du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon

Cycle de deux ans accessible sur concours, l'atelier du XXe est une formation pratique à la musique des xxe et xxⁱ^e siècles. Le travail en ensemble à géométrie variable permet d'approfondir aussi bien le répertoire soliste que des formations dirigées plus importantes. Des séances théoriques sur les langages et les techniques propres au développement des courants musicaux complètent le cursus. L'ensemble travaille avec des compositeurs et des interprètes spécialisés dans des domaines, qui viennent enrichir le champ d'investigations. Dans le cadre de la saison publique du CNSMD de Lyon, l'atelier instrumental du XXe se produit régulièrement sous forme de point de rencontre consacré à un compositeur (Klaus Huber, Gérard Grisey,

George Crumb, Vinko Globokar, Ivan Fedele, Peter Eötvös, Michael Jarrell, Conlon Nancarrow, Tristan Murail et Iannis Xenakis) mais aussi autour de thématiques. L'atelier a aussi participé aux festivals Why Note à Dijon, Musiques en scène à Lyon, les semaines thématiques Berio, Reich, Boulez et Ligeti, organisées par l'Auditorium-Orchestre national de Lyon, le festival Boulez à Saint-Etienne et s'est déjà produit à la Cité de la musique à Paris et à l'amphithéâtre de l'Opéra national de Lyon. Depuis 1998, Fabrice Pierre assure la direction artistique de l'atelier du XXe siècle. Pour la saison 2003/2004, l'atelier consacre un portrait à Philippe Leroux, Alessandro Solbiati, Ivo Malec et un hommage à Berio.

Musiciens participant au concert :

Frédérique Gruszecki, Cyrielle Lefèvre, flûtes
Maryse Steiner, hautbois
Michael Osche, Amandine Olexa, clarinettes
Soraya Chaubert, fagott
Matthieu Siegrist, cor
Yohan Chétail, trompette
Bruno Osinski, tuba
Yi-Ping Yang, percussion
Jordi Sanchez, piano et baguettes
Taavi Kerikmaé, piano
Aline Piboule, célesta
Nathalie Cornevin, harpe
Amaryllis Billet, Morgan Bodinaud, Léonie Delaune, violons

Clément Schild, alto
Amandine Lefèvre, violoncelle
Jean-René Da Conceicao, contrebasse

Fabrice Pierre, chef d'orchestre

Harpiste et chef d'orchestre, Fabrice Pierre suit l'enseignement de Pierre Jamet pour la harpe et celui de Paul Ethuin et Franco Ferrara pour la direction d'orchestre. En 1980, il est nommé chef assistant de l'Ensemble Intercontemporain auprès de Pierre Boulez et Peter Eötvös. En 1984, il remporte le premier prix à l'unanimité du concours international de harpe « Marie-Antoinette Cazala » à Gargilesse. Il est nommé la même année, professeur de harpe au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, où il est également, depuis 1998, directeur musical de l'atelier du XXe. Fabrice Pierre mène une double carrière de chef d'orchestre et de harpiste, consacrant une majeure partie de ses activités à la pédagogie et à la musique de chambre. Il est régulièrement invité dans les grands festivals internationaux (Kuhmo, Prades, Portogruaro) et a enregistré pour diverses sociétés (Calliope, DGG, EMI, Forlane, 3D).

Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam)

Fondé en 1969 par Pierre Boulez, l'Ircam est un institut dédié à la recherche et à la création musicales, associé au Centre Pompidou. Depuis janvier 2002, le philosophe Bernard Stiegler en assure la direction. L'Ircam, qui a pour tutelle le ministère de la Culture, réunit en un même lieu des scientifiques et des compositeurs qui explorent ensemble des formes innovantes de la création musicale.

La recherche

L'Ircam mène des recherches fondamentales sur les apports des mathématiques, de l'acoustique et de l'informatique, à la création musicale. Ces travaux suscitent des échanges réguliers avec les universités et les centres de recherche internationaux. Au delà de la mise au point d'outils logiciels ou d'un « matériau » musical à disposition des créateurs, les terrains d'application sont nombreux et les partenariats développés avec le monde industriel concernent les réseaux, la téléphonie, l'automobile...

Le Forum Ircam offre en ligne, aux musiciens ou techniciens évoluant à l'extérieur de l'institut, des services et un accès aux programmes développés par l'Ircam.

La création

Les studios de l'Ircam accueillent tout au long de l'année des compositeurs en production et près d'une dizaine de créations par an, sont

ainsi réalisées. Certaines collaborations donnent lieu à de véritables résidences de création, dont certaines sur plusieurs années. Ce répertoire est ensuite présenté au public, dans le cadre de la saison de l'Ircam ou lors de tournées internationales. Une politique d'accueil destinée à des compositeurs en recherche s'articule avec les travaux menés par les scientifiques.

La pédagogie

L'Ircam propose plusieurs programmes pédagogiques dont deux formations doctorales et un DESS. Un Coursus d'un an, destiné à dix jeunes compositeurs de niveau international, traite de composition et d'informatique musicale. Depuis peu, un dispositif post-cursus permet d'inscrire dans la durée la collaboration de l'Ircam avec ces jeunes musiciens. De nombreux ateliers, conférences ou débats sont également proposés. Parallèlement, la médiathèque informatisée met à disposition des chercheurs et des étudiants un important fonds musical. Enfin, deux **temps forts** ponctuent la saison de l'Ircam. En juin, le festival **Agora** instauré afin d'élargir l'audience des créations de l'Ircam, présente durant quinze jours de nombreuses réalisations musicales ainsi que des projets pluridisciplinaires. Dans son prolongement, les rencontres internationales sur les technologies pour la musique, **Résonances**, permettent de dresser à l'automne, un état de l'art sur les évolutions en cours et les concrétisations artistiques ou

industrielles. Plate-forme d'échange et rendez-vous essentiel pour le milieu scientifique, A cette occasion se tiennent des journées « portes ouvertes » qui comme les concerts, ateliers, ou installations sont accessibles au grand public.

Equipes techniques

Atelier du XXe du CNSMD de Lyon

Eric Soldevila, régisseur général

Centre Pompidou

Direction de la production – régie des salles de spectacles

Ircam

Gérard D'Elia, ingénieur du son

Pierre Gufflet, régisseur son

Serge Lemouton, régie informatique

Thomas Leblanc, régisseur

Yann Cheramy, Simon Doucet, assistants régisseurs

Festival Agora – 2 au 16 juin 2004

Prochains concerts et spectacles

15 juin 20h30	Ircam, Espace de projection	Concert : <i>Quatuor Diotima</i>
16 juin 20h30	Ircam, Espace de projection	Concert : <i>Improvisation, modes de jeux et d'écriture, musique contemporaine improvisée</i>

Locations : 01 44 78 49 62

Renseignements : 01 44 78 48 16 ou www.ircam.fr

Activités pédagogiques

15 juin 14h00	Ircam, Salle Olivier Messiaen	Atelier : <i>Luciano Berio et la voix</i> (collège)
16 juin 14h30 et 16h00	Ircam, Salle Olivier Messiaen	Atelier : <i>Luciano Berio et la voix</i> (7 à 10 ans)
16 juin 14h00 et 16h30	Ircam, Salle Varèse	Atelier : <i>Musique Mixte</i> (10 à 15 ans, collège, lycée, école de musique)

Renseignements et inscriptions au 01 44 78 48 23

N°entrepreneur spectacle : 759026

Le Festival Agora 2004 est organisé en partenariat avec :

- Les Spectacles vivants-Centre Pompidou
- Le Forum des images
- La Délégation générale / Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
- MONUM-Centre des Monuments Nationaux
- La Ville de Paris/4ème arrondissement
- Le Centre Culturel Suédois
- La Cour Administrative d'Appel de Paris

Et avec le soutien de :

- Sacem (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique)
- Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
- British Council

Conception graphique Agence Belleville

Photo de couverture Ted Pazula

© Ircam 2004

L'Ircam remercie :

CENTRE
CULTUREL
SUEDOIS

partenaires presse :

L'équipe du festival

Direction : Bernard Stiegler, André Santelli

Direction artistique : Jean-Michel Lejeune

Coordination artistique : Suzanne Berthy

Production : Alain Jacquinot, Pascale Bondu, Laetitia Scalliet, David Poissonnier.

Communication : Véronique Pré, Laetitia Colonna-Césari, Angela Püskül.

Dany Baudouin, Vincent Gourson, Aude Grandveau, Olivier Lamm, Béatrice Montfort, Delphine Oster, Paola Palumbo.

Pierre Boudet, Camille Peulet.

Presse : Valérie Samuel, Arnaud Pain (Opus 64), Sophie Roosen (Eliotrope).

Avec la participation active de l'ensemble du personnel de l'Ircam.

