

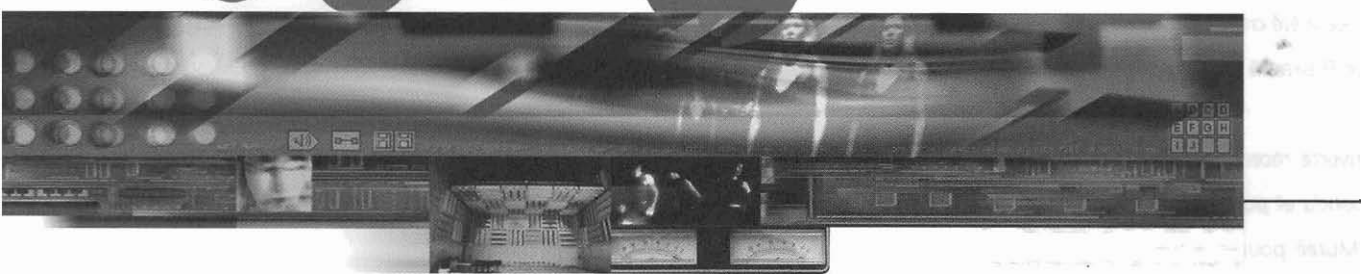
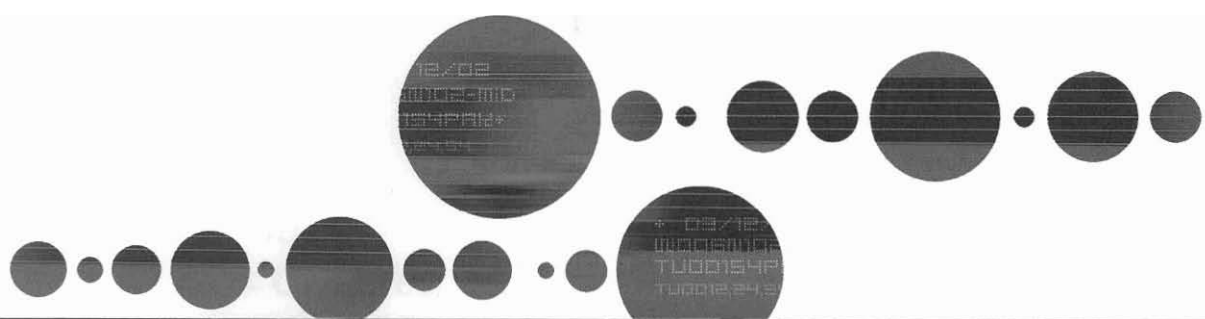
RESONANCES 2003

rencontres
internationales
des technologies
pour la musique

**DU 15 AU 24
OCTOBRE 2003**

<http://resonances.ircam.fr>
01 44 78 48 16

Musiques en création

outils pour l'analyse musicale
technologies dans le spectacle vivant

Lundi 20
octobre
2003

20h30

Théâtre
des Bouffes
du Nord

ircam
 **Centre
Pompidou**

Tristan Murail

*Comme un œil suspendu et poli par le songe
Cloches d'adieu, et un sourire... (in memoriam
Olivier Messiaen)*

Les travaux et les jours, création française

Magnus Lindberg

Etude

Stroke

Jubilees

Partia

Dos Coyotes, création française

Marilyn Nonken, piano
Magnus Lindberg, piano
Anssi Karttunen, violoncelle

Lundi 20
octobre
2003

20h30

Coréalisation Ircam-Centre Pompidou, Instant Pluriel, CICT/Théâtre des Bouffes du Nord, dans le cadre de Résonances 2003.
Avec le soutien du Réseau Varèse, subventionné par le Programme Culture 2000.

Théâtre
des Bouffes
du Nord

Tristan Murail

Comme un œil suspendu et poli par le songe (1967)

Effectif

piano

Durée

4 minutes

Editeur

Henry Lemoine

*Cette pièce a été créée le 11 mars 2003 par Marilyn Nonken
au Miller Theater à New York.*

Redécouverte récemment par le compositeur, *Comme un œil suspendu et poli par le songe* a été écrite par le jeune Tristan Murail pour le concours d'entrée de la classe de composition « historique » d'Olivier Messiaen, dont les élèves ont été notamment Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen et Iannis Xenakis. Le titre de la pièce est tiré d'un poème écrit par le père de Tristan Murail. Les harmonies riches, les rythmes bizarres et l'organisation cyclique en sections qui composent la pièce laissent entendre la forte influence d'Olivier Messiaen. De plus, la fascination unique de Murail pour la résonance du piano est évidente dans l'usage inhabituel des registres extrêmes et des pédales, ainsi que dans la dynamique strictement contrôlée.

Marilyn Nonken

Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Tristan Murail

Cloches d'adieu, et un sourire... (*in memoriam Olivier Messiaen*) (1992)

Effectif
piano

Durée
3 minutes

Editeur
Una Corda

Cette pièce a été créée le 14 juillet 1992 au Centre Acanthes à Villeneuve-lez-Avignon, par Dominique My.

Olivier Messiaen est mort en 1992, et cette œuvre est l'hommage de Tristan Murail à son professeur. Le titre se réfère à *Cloches d'angoisse et larmes d'adieu* d'Olivier Messiaen, un prélude pour piano qui est cité dans le geste final de la pièce.

Marilyn Nonken
Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Tristan Murail

Les travaux et les jours (2003)

Effectif

piano

Durée

30 minutes

Editeur

Henry Lemoine

comme un obstacle, ni comme un point de départ. Il me semble que le mieux est d'adopter une attitude totalement naïve, de faire comme si c'était la première pièce que l'on écrivait pour le piano. Il doit y avoir un côté introspectif et rétrospectif de l'œuvre, ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'on trouve des citations de choses anciennes.

Tristan Murail

Cette pièce a été créée par sa commanditaire et dédicataire Marilyn Nonken le 11 mars 2003 au Miller Theatre à New York. Il s'agit ce soir de la création française.

Les travaux et les jours est une œuvre composée sur un assez long laps de temps et, comme l'indique son titre emprunté à Hésiode, elle témoigne du profond impact des jours qui passent sur l'acte compositionnel. Le poète fait l'éloge du travail journalier et du travail de la terre dans un texte d'un genre bien particulier : entre poésie, pratiques agricoles et conseils à son frère (pour lequel il n'a visiblement que peu d'estime). Je n'ai pas écrit pour le piano depuis de nombreuses années. Que se serait-il passé au moment de composer *L'Esprit des dunes* ou *Le Lac*, si je l'avais fait pour le piano ? Je confronte aujourd'hui l'instrument aux diverses expériences « vécues ». Il agit comme un filtre qui accueille des textures d'accords présentes dans des pièces antérieures et qui les modèle à son image. Écrire aujourd'hui pour le piano pose plusieurs types de problèmes. C'est un instrument chargé d'histoire : le moindre accord plaqué fait immédiatement référence à quelque chose d'autre. En ce qui me concerne, je ne le considère ni

Magnus Lindberg

Etude (2001)

Effectif

piano

Durée

3 minutes

Editeur

Boosey & Hawkes

Cette œuvre, commande du festival Octobre en Normandie et première pièce de l'ensemble des Etudes, a été créée le 19 octobre 2001 au Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre par Jay Gottlieb.

Etude est comme une extension, mais toutefois indépendante de Jubilees. Il s'agit d'une petite pièce dans laquelle je poursuis ma recherche sur le piano. Le nom d'Etude est toujours provisoire et n'est pas censé se référer aux grandes études pour piano de György Ligeti.

Magnus Lindberg

Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Magnus Lindberg

Stroke (1984)

Effectif
violoncelle

Durée
4 minutes

Editeur
Warner/Chappell Music Finland

Cette pièce a été créée le 30 décembre 1984 à Helsinki, par son dédicataire Anssi Karttunen.

Magnus Lindberg a participé, en automne 1984, aux Journées mondiales de la musique du SIMC (Section internationale de la musique contemporaine) au Canada pour assister à l'exécution de *Ritratto*. Il en a profité pour rester quelque temps à New York, et c'est ainsi que *Stroke* (Coup) est née, comme un journal de voyage. Certains matériaux préparés pour *Zona* et non utilisés ont servi de fondement à la composition. Pièce courte mais très virtuose, *Stroke* est dédiée à Anssi Karttunen, qui l'a composée à Paris en décembre 1984, pour la télévision finlandaise et qui l'a créée ensuite en concert à Helsinki.

Risto Nieminen

Magnus Lindberg

Jubilees (2000)

version piano

Effectif

piano

Durée

15 minutes

Editeur

Boosey & Hawkes

Cette pièce a été créée le 15 septembre 2000 à l'Institut Finlandais à Paris, par son dédicataire Jouko Laivuori.

Jubilees est un ensemble de six œuvres pour piano, dont la première fut commandée par le Royal Festival Hall de Londres comme cadeau d'anniversaire à Pierre Boulez en 2000. J'ai ensuite poursuivi la série de manière à ce que l'ensemble des pièces soit achevé avant la fin de l'année.

Jubilees était une tâche stimulante, car elle signifiait que j'étais apparemment capable de résoudre le problème de la forme courte. Elle marque le début d'un nouveau thème dans ma création. C'est ma première œuvre constituée de mouvements courts, et l'ensemble des six mouvements forme une entité harmonieuse. Le prochain élément de cette série de pièces solo est *Partia* pour violoncelle, qui sera suivie dans les années à venir d'une composition pour guitare destinée à Timo Korhonen.

Jubilees comporte des solutions pianistiques très différentes. Elle a un rapport distant aux études de Debussy et de Chopin car elles aussi s'élaborent dans des textures clairement définies. On trouve la plus grande quantité d'événements dans le premier mouvement ; ensuite, les autres sont

purifiés jusqu'à ce que dans le dernier, l'harmonie monte à la surface qui est complètement dépouillée de tout autre élément – la dramaturgie de l'ensemble a été éclaircie.

Écrire pour le piano est difficile – je ne dis pas cela parce qu'il s'agit de mon propre instrument, mais c'est également un instrument sain pour ceux qui n'ont pas écrit pour lui. Je définirai le piano comme un détecteur de mensonges pour le compositeur.

Magnus Lindberg

Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Magnus Lindberg

Partia (2001)

1. *Sinfonia*
2. *Coranto*
3. *Aria*
4. *Boria*
5. *Double*
6. *Giga*

Effectif
violoncelle

Durée
12 minutes

Editeur
Boosey & Hawkes

Cette pièce est une commande de la Société Musicale de Turku pour le Concours national de violoncelle Turku 2002. Elle a été créée par les participants du concours, le 23 février 2002.

Partia est une suite de six mouvements. Le titre provient du manuscrit original des *Partitas* pour violon de Bach où il emploie l'ancien nom italien « Partia ». Les pièces n'ont pas de similarité structurelle directe avec les suites baroques souvent composées d'une *Allemande*, d'une *Courante*, d'une *Sarabande*, d'un *Menuet* ou d'une *Bourrée* et d'une *Gigue*. Les noms des mouvements sont empruntés à une période antérieure à celle de Bach, mais seulement quelques-unes des textures se réfèrent d'une certaine manière à leurs prédécesseurs.

Comme je n'ai pas trouvé de solution pour incorporer l'*Allemande*, ma suite commence par une *Sinfonia* qui ressemble à un manège, le mouvement le plus complexe sur le

plan formel et qui expose le matériau musical de toute la pièce. Chacun des cinq mouvements suivants filtre progressivement certains éléments textuels de la *Sinfonia*. Le deuxième mouvement est une *Courante* très motorique ; le troisième, l'*Aria*, une pièce lente et chantante. *Boria* ressemble à un *Scherzo*, sauvage et construite. La *Double* se réfère au *Menuet double* baroque. La finale qui suit sans pause s'appelle *Giga*.

Magnus Lindberg
Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Magnus Lindberg

Dos Coyotes (1993-2002)

Effectif
violoncelle
piano

Durée
11 minutes

Éditeur
Chester Music Ltd

Cette pièce a été créée en mars 2002 dans le cadre du festival Musica Nova Helsinki par Magnus Lindberg, piano et Anssi Karttunen, violoncelle. Il s'agit ce soir de la création française.

Dos Coyotes pour violoncelle et piano a une histoire mouvementée. En 1993, j'ai composé un ensemble de cinq chansons, les *Songs from North and South*, pour le Tapiola Children's Choir. Le chœur d'enfants est un bon instrument, mais possède un ambitus restreint. La situation était nouvelle pour moi et j'ai dû travailler dur pour que ma musique s'y adapte. Finalement, les chansons se sont avérées difficiles, et seule la première a été interprétée. Peu après, on m'a demandé d'écrire une pièce pour ténor et ensemble. J'ai découvert que le ténor était éloigné de mes propres idées musicales. J'ai néanmoins décidé de reprendre la pièce pour chœur et de la transformer en une pièce pour petit ensemble. En écrivant *Coyote Blues*, j'ai utilisé le matériel de la pièce pour chœur tout en l'adaptant aux dimensions plus grandes d'un ensemble de chambre.

Lors de discussions avec Anssi Karttunen sur le contenu d'un récital que nous allions donner au festival Musica Nova Helsinki en 2002, nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'une autre pièce pour violoncelle et piano. Comme je n'avais pas le temps d'en composer une nouvelle, j'ai dû retranscrire quelque chose. *Coyote Blues* m'a paru la candidate la plus évidente et nous avons décidé de la retranscrire ensemble. *Dos Coyotes* a été achevée juste à temps pour le récital. En arrangeant le matériel pour la troisième fois, nous l'avons encore réduit à un format plus concis en le traitant assez librement.

Magnus Lindberg

Traduction de l'anglais par Sara Iglesias

Les compositeurs

Magnus Lindberg

Né à Helsinki en 1958, Magnus Lindberg étudie le piano, puis la composition avec Einojuhani Rautavaara et Paavo Heininen à l'Académie Sibelius. Soucieux de dépasser les frontières de l'esthétique académique finlandaise, il est l'un des cofondateurs, vers 1980, avec notamment Hämeenieniemi, Kaipainen, Saariaho et Salonen, le regroupement libre de compositeurs finlandais Ears Open I Society. En 1981, il se rend à Paris pour étudier auprès de Vinko Globokar et Gérard Grisey, et prend des cours avec Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann et York Höller. Il cofonde et collabore avec l'ensemble expérimental Toimii, combinant dans ses compositions expérimentalisme, complexité, primitivisme et le jeu avec les extrêmes du matériau musical. A partir de la fin des années 80, il s'oriente vers un nouveau classicisme moderniste dans lequel les ingrédients traditionnels du langage musical sont réinterprétés dans le contexte de l'ère post-sérielle. Sa musique est jouée par des orchestres, ensembles et solistes internationaux, dans des festivals tels le festival d'Aldeburgh, *Ars Musica*, *Related Rocks*-le monde de Magnus Lindberg et le festival Musica. Outre son activité pédagogique, il est actuellement directeur artistique du festival Summer Sounds 2003 à Porvoo (Finlande). Ses projets pour l'avenir incluent de nouvelles œuvres pour le BBC Symphony Orchestra et le Los Angeles Philharmonic. Sa musique est enregistrée chez Deutsche Grammophon, Sony, Ondine et Finlandia.

Tristan Murail

Tristan Murail est né au Havre en 1947. Après des études universitaires ponctuées par une licence en sciences économiques, un diplôme d'arabe classique et d'arabe maghrébin à l'Ecole nationale des langues orientales, et un diplôme de l'Institut d'études politiques, il entre en 1967 au Conservatoire de Paris dans la classe d'Olivier Messiaen, où il obtient un premier prix de composition en 1971. Entre 1971 et 1973, il est pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France à Rome, où il rencontre Giacinto Scelsi, avant de collaborer en 1973 à la fondation de l'itinéraire et de développer différents jeux de claviers - ondes Martenot, orgues électroniques, synthétiseurs. Auteur d'articles sur la musique spectrale, il poursuit ses recherches en composition assistée par ordinateur. Il a enseigné l'informatique musicale au Conservatoire de Paris et à l'Ircam, et vit actuellement à New York, où il enseigne la composition à l'Université de Columbia.

Les interprètes

Anssi Karttunen

Le répertoire d'Anssi Karttunen, d'origine finlandaise, s'étend de la musique ancienne aux œuvres contemporaines les plus récentes. Sa passion pour le violoncelle le conduit à la recherche et à la redécouverte de nombreux chefs d'œuvres oubliés, et dans ce même esprit, il joue aussi bien sur l'instrument moderne que sur le violoncelle classique, baroque ou piccolo. Sa collaboration avec de nombreux compositeurs a contribué au développement de la technique de l'instrument, et a incité plusieurs d'entre eux à lui écrire des œuvres (Paavo Heininen, Magnus Lindberg, Usko Meriläinen, Kaija Saariaho, Tan Dun, Rolf Wallin, etc.). Il a réalisé de nombreuses créations dont celle du Concerto pour violoncelle écrit pour lui par Magnus Lindberg en 1999. Soliste et musicien de chambre, il se produit dans la plupart des grands festivals européens (Edimbourg, Salzbourg, Montpellier, Musica, Agora, Spoleto, Berlin, Venise etc.). Il joue avec des orchestres et ensembles internationaux, tels le Philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre Métropolitain de Tokyo, l'Ensemble Modern et le Klangforum Wien. Ses derniers enregistrements en France incluent le Concerto de Maurice Ohana (Timpani) et les concertos de Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen et Lindberg (Sony Classical). Entre 1994 et 1998, il était directeur artistique de l'orchestre de chambre Avantil à Helsinki et directeur du festival Suvisoitto à Porvoo (Finlande). Il était également directeur artistique de la Biennale d'Helsinki de 1995 à 1999. Depuis décembre 1999, il est le violoncelle solo du London Sinfonietta.

Marilyn Nonken, piano

Etudiante de David Burge à la Eastman School, Marilyn Nonken obtient un doctorat en musicologie à l'Université de Columbia. Elle donne des concerts au Carnegie Hall, au Lincoln Center, au Guggenheim Museum, au Krannert Center for the Performing Arts, ... En tant qu'instrumentiste d'ensemble, elle travaille avec l'Ensemble 21 et le New Music Groupe, dont elle est membre fondateur et directrice artistique, ainsi qu'avec la Chamber Music Society of Lincoln Center, Bargemusic et le Group for Contemporary Music. Parmi les compositeurs qui ont écrit pour elle, on peut nommer Milton Babbitt (*Allegro Penseroso*), Jason Eckardt (*Echoes' White Veil*), Mario Davidovsky (*Quartetto No. 3*), Paul Nauert (*Collection of Caprices*) et Tristan Murail (*Les Travaux et les Jours*). Elle a collaboré avec des compositeurs tels que Alvin Lucier, Salvatore Martirano et Jonathan Harvey et a récemment commandé une pièce (*Passing Bells*) à l'iconoclaste anglais Chris Dench. Son répertoire important comprend l'œuvre entière pour piano de Arnold-Schoenberg, Pierre Boulez et Tristan Murail. Elle a enregistré plusieurs disques dont un consacré aux œuvres écrites pour elle (*American Spiritual*, 2001). Ses écrits musicologiques sont publiés dans Perspectives of New Music, Agni, Current Musicology et le Journal of the Institute for Studies in American Music.

Equipes techniques

Ircam : Thierry Pilleul, régisseur lumière ; Laurent Melloul, Gaëtan Jobic, assistants régisseur

Théâtre des Bouffes du Nord : Daniel Eudes, régisseur général.

Résonances 2003

Rencontres Internationales des Technologies pour la Musique

Outils pour l'analyse musicale

Technologies dans le spectacle vivant

Du 15 au 24 octobre

<http://resonances.ircam.fr>

Rencontres scientifiques

Outils pour l'analyse musicale

15 et 16 octobre

Colloques internationaux :

Musiques électroacoustiques

Autour de la Set Theory

16 octobre

Atelier Technologies multimédias et musique

17 octobre

Journée Outils d'aide à l'analyse musicale

Rencontres professionnelles

Outils de création et son multicanal

Du 20 au 24 octobre

Espaces d'exposition et de démonstrations

Du 20 au 22 octobre

Ateliers du Forum Ircam

Du 20 au 23 octobre

Soirées thématiques sur les technologies du spectacle vivant

23 octobre

Rencontres du logiciel libre musical

Journée d'étude Danse et nouvelles technologies

23 et 24 octobre

6e Forum International du Son Multicanal

24 octobre

Colloque Création numérique, les nouvelles écritures scéniques

Rencontres sur les archives sonores

Rencontres artistiques

Du 15 au 24 octobre

Installations sonores et bornes interactives

15 et 21 octobre

Concerts Cursus 1 & 2

16 octobre

Concert Set Theory

17 octobre

One – Michel Van Der Aa

18 et 20 octobre

Concerts musique électronique : Glaz'art/La Cigale

20 octobre

Concert Musiques en création

Week-end Portes ouvertes

Technologies dans le spectacle vivant

18 et 19 octobre

Galerie Technologies dans le spectacle vivant

Conférences et démonstrations

Ateliers-performances

Ateliers et films pédagogiques tout public

Portes ouvertes sur les laboratoires de l'Ircam

Linux Install Party

Renseignements : 01 44 78 48 16

France Culture

partenaire de Résonances 2003

La musique

Du lundi au vendredi / 10h30-11h

Les chemins de la musique

16h30-17h

Un poco agitato par Yvan Amar

Le lundi / 20h30-22h

Décibels par Jeanne-Martine Vacher

Le mercredi / 21h-22h

Chanson- boum ! par Hélène Hazéra

Le jeudi / 21h-22h

À nouveau la musique ! par Gérard Gromer

Le vendredi / 20h30-21h30

Black and Blue par Alain Gerber

22h30-0h00 (le 2e vendredi du mois)

Surpris par la nuit

Le samedi / 20h10-21h

Le chantier / musiques électroniques par Bastien Gallet

Nuit du samedi au dimanche / 0h00-0h50

Nocturnes

0h50-1h

Alla breve

Nuit du dimanche au lundi / 0h00-1h

Equinoxe par Caroline Bourguin

franceculture.com

90 émissions en ligne
pour écouter, n'importe où, les programmes en direct,
ou les réécouter « à la carte »

RESONANCES 2003

EST PRODUIT ET ORGANISÉ PAR L'IRCAM - CENTRE POMPIDOU

En partenariat avec

Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris - Services culturels

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Apple

CNRS

CST

Ina-GRM

IST, programme de la Commission européenne (projets Agnula, MusicNetwork, Listen et Carrouso)

Ministère de la Culture et de la Communication, mission de la recherche et de la technologie

RIAM

Sacem

SATIS

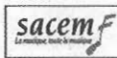
Le Théâtre des Bouffes du Nord

Glaz'art

La Cigale

Centre Pompidou

SFAM

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

artpress

Les cahiers de l'ACME

MUSIQUE ET CULTURES digitales

France Culture

Keyboards

CODA

L'Ircam

Association loi 1901, organisme associé au Centre Pompidou, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction des affaires générales, Mission de la recherche et de la technologie et Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles).

Ircam - Centre Pompidou

1, place Igor-Stravinsky, 75004 Paris
01 44 78 48 16 - www.ircam.fr