

Comment taire

création

Une proposition d'Olivia Grandville
et Sylvie Garot

Voix : François-Noël Bing, Camille Grandville

Conception électroacoustique : Romain Kronenberg

Costumes : Corine Petit-Pierre

Dispositifs électroniques réalisés par les équipes de
recherche du pôle Spectacle de l'Ircam

Durée : 25 minutes

Coproduction La Spirale de Caroline, Ircam et Les Spectacles vivants-
Centre Pompidou.

Coréalisation Ircam et Les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

Production déléguée Tsen Productions.

Pause : 15 minutes

Élucidation

création

Composition chorégraphique
et interprétation : Loïc Touzé

Saxophone : Claude Delangle

Composition musicale : *Sequenze 7b et 9b*

de Luciano Berio

Lumières : Yannick Fouassier

Costume : Emmanuelle Zérah

Durée : 25 minutes

Coproduction Compagnie 391, Ircam et Les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

Coréalisation Ircam et Les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

*La Compagnie 391 est subventionnée par le ministère de la Culture-DRAC
Bretagne au titre des compagnies conventionnées, par le Conseil régional de
Bretagne, par le Conseil général d'Ille et Vilaine et par la Ville de Rennes.*

Olivia Grandville
Loïc Touzé

Mardi 8 et
mercredi 9 juin
2004

20h30

Ircam
Espace de projection

Comment taire création

Une proposition en lien immédiat avec une dynamique de recherche inaugurée cette année à l'Ircam autour du logiciel de captation du geste Eyesweb.

Cette première étape m'a permis d'explorer les possibilités et les limites de la technologie existante. Le caractère aléatoire et accidentel de la machine oblige à intégrer une marge de composition instantanée. A partir d'un matériau simple qui est le texte parlé, nous avons élaboré avec Sylvie Garot pour l'image et Romain Kronenberg pour la conception électroacoustique une partition visuelle et sonore dont je suis l'instrumentiste.

Olivia Grandville

Les biographies

Olivia Grandville, danseuse

Danseuse classique au Théâtre National de l'Opéra de Paris, elle démissionne en 1988 et rejoint la Cie Bagouet. À partir de 1991, elle réalise ses propres projets. De *Balivernes sur les longues-vues*, spectacle sur Lewis Carroll à *Come Out* ou *Paris-Yerevan*, processus d'écriture menés avec les interprètes, en passant par *Märchen*, adaptation de contes dont la *Blanche-Neige* de R. Walser; son travail s'articule autour d'une relation à l'écrit, à la parole. Une parole qui ne serait pas garante du sens, mais qui, mise en perspective de la danse, s'efforcerait de dégager un infra sens, un sens d'en-dessous les mots. Elle collabore à diverses reprises avec le metteur en scène Xavier Marchand, notamment sur *Le K de E* et *Beau-coup de colle*, spectacles consacrés à Kurt Schwitters, grand « collagiste » et créateur de la fameuse « ursonate » : sonate de son primitif. Elle fait également appel à des plasticiens cinéastes : J. Pelletier pour *Instantané provisoire*, ou vidéaste : Marina Faust pour *Paris-Yerevan*. Parallèlement, elle mène une recherche personnelle en tant qu'improvisatrice, dans laquelle elle implique parfois des équipes de danseurs comme dans *Ki-T* présenté au Centre Pompidou en 2002.

Sylvie Garot

Diplômée des arts du cirque et du mime (Carré Sylvia Montfort), elle se tourne vers la lumière en 1989. Elle commence alors une longue série de collaborations avec des chorégraphes et des metteurs en scène. Elle reçoit, en 1992, lors des Rencontres Internationales de Bagnolet, la mention spéciale pour les lumières de *l'Apocalypse joyeuse* (chorégraphie Christian Bourigault). Elle poursuit par ailleurs ses propres projets : créations de films vidéo sur la lumière, servant de scénographie lumineuse à des chorégraphes.

Romain Kronenberg

Romain Kronenberg étudie pendant deux années à la faculté de théologie protestante de Genève, puis pendant quatre ans au Conservatoire Supérieur de la même ville. Il participe au festival Acanthes en 2000 et entre à l'Ircam en 2001. Il est aujourd'hui assistant musical à l'Ircam pour le pôle Spectacle et travaille avec Cécile le Prado, Andrea Cera, Ugo Rondinone et Eric Genovese. En dehors de son activité à l'Ircam, il collabore à la réalisation d'installations, écrit de la musique pour le théâtre, et joue dans différentes formations musicales. Il intervient au cours d'ateliers pédagogiques autour de l'informatique musicale.

Élucidation

création

Je ne me suis pas confronté à la musique contemporaine depuis plusieurs années.

Je dois avouer que dans mon travail, j'ai plus souvent cherché à fuir les contraintes que la musique impose plutôt que de devoir subir la puissance d'imaginaire qu'elle véhicule.

Vient cette invitation à participer au festival Agora, la rencontre avec le saxophoniste Claude Delangle et son interprétation des *Sequenze 7b* et *9b* de Luciano Berio.

A entendre cette musique, le terrain me semble très risqué, tout est déjà là.

Le projet s'oriente rapidement sur les stratégies à mettre en œuvre pour que la danse ne vienne pas s'ajouter, commenter ou résister à la composition musicale.

L'hypothèse retenue est de « comprendre » l'outil utilisé, la composition instantanée.

Là où la musique est inexorable dans sa forme, la danse s'indéfinit non pour s'opposer ni même pour fusionner mais pour produire un léger mouvement d'amplification en se méfiant sans cesse de ce que l'imaginaire agrippe.

La danse est en papier.

Loïc Touzé

Les biographies

Loïc Touzé

Né en 1964, Loïc Touzé, danseur et chorégraphe, fonde en 1992 la compagnie 391 qu'il co-dirige aujourd'hui avec Latifa Laâbissi. Il organise la manifestation « Déplacer, pièces, danses et performances » en mars 2000, avec Larys Frogier, directeur du centre d'art contemporain La Criée. Il fait partie de la direction collégiale des Laboratoires d'Aubervilliers depuis mars 2001. Il est membre de l'association Aéroport International. Les dernières pièces qu'il a réalisées sont *Moceau* et *Love*.

Claude Delangle, saxophone

Maître du saxophone français, Claude Delangle interprète des œuvres classiques et encourage la création en collaborant avec les compositeurs les plus renommés, parmi lesquels Luciano Berio, Pierre Boulez, Toru Takemitsu, Astor Piazzolla et en promouvant les plus jeunes. Dès 1986, il est invité à l'Ensemble Intercontemporain, se produit en soliste avec les plus prestigieux orchestres et travaille avec David Robertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen, Miung Wung Chung, Léonard Bernstein et bien d'autres chefs d'orchestres. Il est également invité dans les grands festivals tels que la Biennale de Zagreb, Présences de Radio France, Musica Nova ou Musica. Ayant obtenu des premiers prix au Conservatoire de Paris, il y est nommé professeur en 1988, où il forme la

plus prestigieuse classe de saxophone du monde. Il est sollicité pour des cours d'interprétation dans le monde entier. Il a réalisé une vingtaine d'enregistrements pour BIS, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Erato et Verney : des œuvres de Luciano Berio, Edison Denisov, Sofia Gubaidouline, Gérard Grisey, Betsy Jolas, Toru Takemitsu, Giacinto Scelsi, Karlheinz Stockhausen, ainsi que celles de Debussy, Milhaud, Jolivet, Koechlin et Schmitt. Il dirige une collection aux Éditions Henry Lemoine à Paris où il travaille pour l'édition de nouveaux répertoires et d'ouvrages pédagogiques ainsi que pour la réédition d'œuvres classiques. En 2003-2004, Claude Delangle se produit en Asie : au Japon avec le Metropolitan Tokyo Symphony, à Hong Kong avec le City Chamber Orchestra et à Singapour avec l'Orchestre Symphonique de Singapour. Il donnera enfin des récitals en Chine. Il prévoit également la création de *Trame 1* de Martin Matalon à l'Arsenal de Metz, une tournée de récitals en Amérique Centrale et des concerts avec les orchestres de Saint-Pétersbourg et Novossibirsk en septembre 2004.

Yannick Fouassier, réalisateur lumières

Yannick Fouassier travaille pour la danse et le théâtre depuis une dizaine d'années. Il a réalisé des éclairages notamment pour Loïc Touzé, Latifa Laâbissi, Yves-Noël Genod, Annabelle Pulcini, Brigitte Seth et Roser Montllo, Marie Vayssière et Eric Dityr.

Luciano Berio, compositeur

Né en 1925 à Oneglia (Italie), Luciano Berio reçoit son premier enseignement musical au Conservatoire Verdi de Milan. Il est l'élève de Giorgio Federico Ghedini et de Luigi Dallapiccola, dont il suit les cours à Tanglewood aux Etats-Unis. De 1953 à 1960, il travaille à la Radio-télévision italienne (R.A.I.) à Milan, où il fonde avec Bruno Maderna le Studio di Fonologia qu'il dirige avec lui pendant de longues années. De 1957 à 1962, il dirige la revue *Incontri Musicali*. A partir de 1960, il donne des cours à Darmstadt, à Dartington, au Mill's College (Californie), à Harvard, à l'Université Columbia, à la Berkshire Music School (Tanglewood) et à la Juilliard School of Music de New York. A la fin des années 1970, il fait partie de la première équipe de l'Ircam. Jusqu'en 1980, il y assume le poste de responsable de la musique électroacoustique avant de créer un nouveau studio à Florence : Tempo Reale. S'intéressant au rock et au folk, il leur consacre des essais et les mêle dans le creuset de sa musique, libre et sans frontières. Il a sondé des domaines originaux et longtemps oubliés de notre culture occidentale, en particulier celui de la voix. Considéré comme l'un des chefs de file de sa génération de compositeurs, il est décédé à Rome le 27 mai 2003.

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 Cursus 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.

Equipe technique

Romain Kronenberg, assistant musical
Emmanuel Martin, régisseur son
Fabien Gougeon, régisseur
Thierry Pilleul, régisseur lumière
Clément Bouyrie, Yann Cheramy, assistant régisseurs
Juliette Costiou, habilleuse

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.

Festival Agora – 2 au 16 juin 2004

Prochains concerts et spectacles

9 juin 20h30	Centre Pompidou, Grande salle	Danse: << <i>REW (Vers une utopie du renoncement)</i>
10 juin 20h30	Centre Pompidou, Grande salle	Danse: << <i>REW (Vers une utopie du renoncement)</i>
10 juin 20h30	Forum des images, salle 300	Musique-films : <i>Courts-métrages/sampler live</i>
11 juin 20h30	Forum des images, salle 300	Musique-films : <i>Courts-métrages/sampler live</i>
11 juin 20h30	Ircam, Espace de projection	Concert : <i>Portrait Michael Jarrell</i>
12 juin 20h30	Centre Pompidou, Grande salle	Concert : <i>Concert Atelier xx'</i>
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

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 :

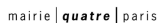
- Sacem (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique)
- Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
- British Council

Conception graphique Agence Belleville

Photo de couverture Ted Pazula

© Ircam 2004

L'Ircam remercie :

partenaires presse :

