

ina

42e SAISON DU GROUPE DE RECHERCHES MUSICALES

MULTIPHONIES 19-20

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
/ MPAA SAINT-GERMAIN

AKOUSMA

inagrm.com @INAGRM

CONTACTS

Institut national de l'audiovisuel - INA GRM
19 avenue du général Mangin 75016 Paris
Tél. : 01 56 40 29 88 - Email : grm@ina.fr
www.inagrm.com

CRÉDITS

Direction : François Bonnet

Responsables Acousmonium : Philippe Dao, Emmanuel Richier

Régie technique : Renaud Bajeux, Salomé Damien, Louise Florentiny,
Antoine Gilloire, Elvira Nataloni, Jérôme Tuncer

Création lumière : Nordine Zouad

Chargé de production : Jean-Baptiste Garcia

Assistant de programmation : Jules Négrier

Presse : Joëlle Abinader

Administration, accueil et vente : Jessica Ciesco, Valérie Lallour-N'Diaye

Photographes : Didier Allard, Aude Paget

Maquette : Lorant B.

LIEUX ET CO-PRODUCTION

/ PROGRAMME
19 OCTOBRE 2019 - 19H30

AKOUSMA

Françoise BARRIÈRE « Suoni, ou le retour aux sources » (2015) / 10'10

Renaud BAJEUX « Elevation » (2019) / 16'30
Création, commande INA GRM

pali meursault « Press » (2019) / 20'
Création, commande INA GRM

ENTRACTE

Ivo MALEC « Artemisia » (1991) / 20'12

Julia Hanadi AL ABED « Faire Fleur d'Os » (2019) / 20'20
Création, commande INA GRM

FRANÇOISE BARRIÈRE

(1944-2019)

Née à Paris, elle suit une formation musicale classique, classe de piano au Conservatoire de Versailles, classes d'écritures au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et moins classique (Service de la Recherche de l'ORTF et ethnomusicologie à l'École Pratique des Hautes Études et à l'Institut de Musicologie). Françoise Barrière a fondé avec Christian Clozier en 1970, le Groupe de Musique Expérimentale de Bourges (GMEB, devenu en 1994 l'Institut International de Musique Électroacoustique de Bourges - IMEB), dont ils ont assuré la direction jusqu'en 2011. Ils ont organisé les Festivals Internationaux des Musiques et Créations Électroniques de Bourges, « Synthèse » et les Concours Internationaux de Musique et d'Art Sonore Électroacoustiques de Bourges (musique et logiciels).

Membre fondatrice en 1982 de la CIME - Confédération Internationale de Musique Électroacoustique (Organisation International Membre du CIM/UNESCO), elle en a été la Présidente de 2005 à

2011, puis la Trésorière jusqu'à 2018. Ainsi que membre fondatrice des Journées d'Études Internationales des Musiques Électroacoustiques de 1973 à 1982 puis de l'Académie Internationale de Musique Électroacoustique de Bourges de 1993 à 2010.

Françoise Barrière fut responsable de la publication des revues « Faire » (1972-1975) aux Éditions GMEB, gérante des Éditions « Mnémosyne Musique Media » qui éditèrent les disques compacts de la collection « Cultures Électroniques » consacrée aux lauréats des Concours de Bourges et de la collection « Chrysopée Électronique », consacrée aux œuvres réalisées dans les studios de l'Institut, publiant également les éditions livres des actes des travaux de l'Académie Internationale de Musique Électroacoustique.

Ses œuvres ont été jouées et radiodiffusées par de nombreux organismes de concerts, festivals et radios dans le monde.

SUONI, OU LE RETOUR AUX SOURCES

(2015) / 10'10

Interprétation : Christian Clozier

À Pierre Boeswillwald

Je m'étais jurée de ne jamais réutiliser les mêmes sons dans mes musiques, comme le font souvent certains de mes amis compositeurs. Pourtant récemment, je me suis mise à m'interroger sur ma manière de plus en plus personnelle de donner une valeur symbolique aux sons, de leur créer une forte correspondance significative avec les états physiques, affectifs ou mentaux : ainsi, musicalement, les vagues m'évoquent la respiration, les battements de pendules, la vie de famille, etc.

Faire une pause avec cet aspect esthétique de mes dernières œuvres me semblait nécessaire. *Suoni* est donc une tentative de retour aux sources, de retour à l'époque où je me délectais de la simple écoute d'un son enregistré et des richesses que j'y découvrais. C'est ainsi que j'ai voulu *Suoni* comme une sorte de promenade sonore sans autre but que celui de vivre les sons. Il me fallait en retenir quelques-uns dont la sonorité et la forme me plaisent suffisamment et que je trouve comment les mettre ensemble. Alors, j'ai fouillé dans les premiers enregistrements sonores que j'avais gardés. C'était l'époque où j'enregistrais tout et partout, où j'écoutais avec émerveillement sur les haut-parleurs les sons gravés le jour même et leurs variations de sonorité et de sens résultant de leurs diverses positions dans l'espace par rapport au micro : près, proches, à moyenne distance, éloignés, lointains.

J'en ai sélectionné quelques-uns, créé quelques autres, puis j'ai commencé à les assembler dans une construction basée sur leur articulation, sur leur forme. Au début de la pièce, ils sont simplement enchaînés et donnés à entendre pour leur beauté purement plastique. Puis le naturel étant vite revenu, je les assemble en une composition plus polyphonique qui se densifie, qui s'agite et avance résolument jusqu'à son terme, pour le plaisir du ressenti du mouvement, du déplacement, dans l'espace et le temps.

Œuvre commandée par France-Musique pour l'émission *Alla Breve* et réalisée dans mon studio personnel d'octobre à décembre 2015.

CHRISTIAN CLOZIER

Compositeur, improvisateur, interprète-diffuseur, metteur en scène, théoricien, rhétoriqueur.

Né le 25 août 1945 à Compiègne (France).

Ses musiques ont été jouées dans nombre de radios et festivals, lors de tournées en 33 pays et furent éditées sous les labels Pathé Marconi, Chant du Monde, Mnémosyne Musique Media. Ses articles l'ont été dans différentes revues et publications.

De 1970 à 2011, co-fondateur-directeur avec Françoise Barrière de quelques structures musicales électroacoustiques disparues : l'Institut International de Musique Électroacoustique de Bourges/IMEB, le Festival International des Musiques et Créations Électroniques de Bourges Synthèse, les Concours Internationaux de Musique et d'Art Sonore Électroacoustiques de Bourges, la revue musicale Faire et les collections Chrysopée Électronique et Cultures Électroniques.

Il fut également : fondateur et président de la Confédération Internationale de Musique Électroacoustique/CIME et de la Tribune Internationale de Musique Électroacoustique/TIME en partenariat avec l'UNESCO et initiateur de l'Académie Internationale de Bourges.

Concepteur de différents dispositifs, instruments et instrumentarium musicaux et spectaculaires :

- en pédagogie : les Gmebogosse et Cybersongosse
- en diffusion-interprétation : les Gmebaphone et Cybernéphone
- en création : le studio Charybde de l'IMEB et quelques autres
- en spectacles, une vingtaine, multidisciplinaires, mise en scène et musique

Il reste et demeure fondateur et président de la Mnémothèque Internationale des Sciences et Arts en Musique Électroacoustique/MISAME qui gère les archives IMEB déposées/consultables à la BnF, (dont 6612 musiques de 62 pays, 80000 photos, le studio Charybde...)

Vice-président du Syndicat National des Auteurs et Compositeurs (SNAC).

Docteur Honoris Causa de l'Université Nationale de Cordoba (Argentine)

Les grands axes de son travail en composition et recherche ont été et demeurent :

- une pratique régulière de la complémentarité agissante entre génération/prise de sons, traitement/mixage et diffusion/interprétation.
- une attention à la pratique et à la forme expérimentales, expressives et impressives.
- une ouverture à l'ensemble des familles sonores, abstraites, concrètes, narratives, discursives, politiques et poétiques
- un engagement à la polyphonie modale de timbres et d'espaces.
- un souci de la simultanéité et un refus de la synchronicité.
- un intérêt systémique aux modalités de communication avec le public.
- un recours fréquent aux figures rhétoriques.

RENAUD BAJOUX

Violoncelliste et Ingénieur du son de formation, Renaud Bajoux travaille comme sound designer pour le cinéma et collabore avec l'INA GRM (Groupe de Recherches Musicales) en tant qu'ingénieur du son et interprète depuis 10 ans.

Entre 2017 et 2018, il compose à partir d'enregistrements du champ magnétique réalisés à l'aide de deux bobines électriques, tentant de rendre compte de ce hors-champs perceptif où se mêlent noise industrielle et chants harmoniques.

Ce travail, paru chez Nahal Recordings sous le titre Magnetic Voices from the Unseen, a été sélectionné au Prix Russolo 2018 et aux concours Banc d'Essai 2017 et 2018.

Il se produit par ailleurs en live avec le même dispositif dans des lieux tels que Les Instants Chavirés ou le Festival Château Perché.

Sa musique se situe au carrefour de l'ambient, de la noise et du field recording.

ELEVATION (2019) / 16'30

Création, commande INA GRM

Elevation est le deuxième mouvement de *Seeking a vision*, un projet inspiré par la quête de vision pratiquée chez les Amérindiens.

Le chercheur de vision attend plusieurs jours durant, immobile dans le paysage, la manifestation de l'Esprit par un signe, un rêve, une apparition animale - métaphore de la vision poétique, de l'accès à soi ou à un ailleurs à partir de notre environnement immédiat, d'une puissance magique du monde.

J'ai imaginé le lent mouvement d'une conscience qui s'abandonne et erre quelque part entre ciel et terre, à la rencontre de l'Autre ou d'elle-même. Animé par une énergie contenue et confiante, il puise dans les profondeurs et nous soulève jusqu'au retentissement intime.

Seeking a vision, mêle improvisations sur un système Serge et field recording.

PALI MEURSAULT

Le travail de Pali Meursault interroge les dimensions sociales et politiques de l'environnement sonore dans un sens large, qui inclue aussi la plasticité de l'in audible : infra ou ultrasons, phénomènes électromagnétiques ou radiofréquences. Il promène ses capteurs dans des villes, des usines, sur des glaciers ou dans la forêt amazonienne. Ses dernières compositions portent sur des lieux d'activité laborieuse,

font se rencontrer chants d'insectes et champs électromagnétiques, ou révèlent l'environnement sonore caché des datacenters. Il collabore régulièrement avec des musiciennes et des musiciens, performers ou cinéastes, enseigne les arts sonores à l'Université Paris 8, écrit sur la musique, les cultures sonores et le radio-art.

PRESS

(2019) / 20'

Création, commande INA GRM

À la suite de *Offset* en 2013 et *Mécanes* en 2016, *Press* parachève une trilogie mécaniste. Après avoir ausculté les gestes et cycles mécaniques d'ateliers d'imprimerie et de typographie, cette nouvelle création met en abîme la forme du disque, en choisissant comme sources les bruits d'une fabrique de vinyles.

ina

GRMTools³ by ina

Les plugins GRM Tools - conçus et réalisés par l'INA GRM - sont le fruit de nombreuses années d'expérimentations et de développement de logiciels de traitement sonore.

De notoriété mondiale, ils sont utilisés aussi bien par les musiciens, les compositeurs et les designers sonores que par l'industrie du cinéma, les studios de production musicale et de jeux vidéo.

La troisième génération de GRM Tools
disponible sur store.inagrm.com

IVO
MALEC

(1925-2019)

Compositeur français né en 1925 à Zagreb, Croatie.

Après des études universitaires et musicales dans sa ville natale, Ivo Malec séjourne plusieurs fois à Paris où il s'installe définitivement en 1959. Il entre au Groupe de Recherches Musicales en 1960, y devient animateur et producteur de nombreuses manifestations jusqu'en 1990. Professeur de composition au Conservatoire de Paris (1972-1990), il contribue à former les compositeurs de la nouvelle génération de la musique

française. Compositeur et chef d'orchestre, particulièrement attiré par les musiques mixtes, il a été parmi les premiers, touchant à tous les genres, à réussir la synthèse entre la musique traditionnelle et la technique électroacoustique. Parmi ses œuvres, citons Lied (1969), Therana (1975), Arco 11 (1975), Triola (1978), Attaca (1986), Ottava alta (1995), Sonoris causa (1997), Arc-en-cello (2003), Epistola (2006).

ARTEMISIA

(1991) / 20'03

Interprétation : Philippe Dao

Faisant appel à Artemisia Genrileschi - peintre à Florence, à Rome, à Naples, à Londres (1597 ? - 1651), « une de ces artistes extrêmement douées parmi les femmes que l'histoire ait retenues... une des premières femmes qui soutinrent à travers leurs paroles et leurs œuvres, le droit de travailler selon leurs aptitudes et la reconnaissance d'une égalité intellectuelle entre les deux sexes » (Anna Banti) - le titre de ma pièce serait comme une pensée tendrement attentive pour cette femme secrète et exemplaire.

En revanche, la musique elle-même ne se réfère point à sa peinture. Le projet, et même l'enjeu de cette pièce était en quelque sorte d'opérer le transfert - pour vérification - au studio électroacoustique (enrichi du SYTER), des expériences formelles déjà effectuées au « studio instrumental » où est née ma pièce *Exempla* pour orchestre. Il s'agissait en effet de soumettre à une forme globale des fragments sans début ni fin, comme extraits de quelque contexte, en les réunissant entre eux par des liaisons qui sont elles-mêmes de petites études sur les durées décalées.

Toutefois, quelques stridences et, aussi, une sorte de « *Dies irae* » vers la fin, pourraient peut-être rappeler la violence de cette tache de sang - un rouge surréel - que l'on voit sur le tableau le plus célèbre d'Artemisia, gicler et se figer simultanément sous la lame de Judith décapitant Holopherne. Mais laissons ces images. *Artemisia*, ici, n'est essentiellement qu'une étude de temps et de forme. Où il y a du soleil et de l'ombre. De la nuit.

I.M.

JULIA
HANADI
AL ABED

En cheminant, enregistreur à la main, et en improvisant, vagabonde : c'est ainsi que Julia Hanadi Al Abed deviendra adepte de l'écriture acousmatique. Voix, field recordings, corps sonores sont l'essence de ses créations de musiques concrètes.

Par le biais de technologies lo-fi ou hi-tech, ce sont aussi les jeux de rétro-actions sonores et autres dispositifs

électriques qui tracent le sillon de l'écoute, déclinant différentes facettes d'une pratique musicale électronique. Associée au Studio de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales à Bordeaux, elle approfondit son travail du son dans sa dimension spatialisée.

FAIRE FLEUR D'OS

(2019) / 20'20

Nous ré-entendrons les cris aigus à faire pâlir la lune, ré-écouterons les sombres recoins étranges de nos frayeurs.

Quelle est cette histoire, d'où vient-elle ?

Les origines sont des moments forts, ils concentrent des puissances idéales, des possibilités.

En outre, les fils de laine noués du calendrier immuable restent des connections étroites envers tous les éléments de l'univers.

Faire fleur d'os est une palinodie à haute voix inscrite dans un cycle profondément primesautier.

Avant le soleil levé et après le soleil couché
Je suis une femme sans âge
Je chuchote secrètement avec les ancêtres
Je frappe des mains
Je puise à la source de l'œil fermé
Et attise mon instinct
Répands l'huile
Grave l'os et la cire
Mâche la forêt
Je souffle
Je brûle
Agite les hochets
Taille l'aimant en forme de coeur
Jette la poussière animale
Et chante
Et souffle encore
Chaque geste
« Flûte, harpe, tambour,
Habillez cette voix
Dans toutes les directions
Ailleurs Ici
Eau et Feu
Ciel et Terre
Vents
Soyez près »
J'ai fait ce voyage à dos de cerf pour rejoindre l'île
De cette rivière karstique qui sait faire le vide
J'y ai frotté la pierre qui rougit
J'en ai rapporté l'argile qui a vécu sous l'océan primordial,
J'en ai fait de la poudre avec le bleu des ailes de demoiselles
De la cardamome du pavot de la nigelle
Et étalé sur ma peau l'onguent pansement de graines noires
J'ai salivé le pharmakon près de la source et du feu
Et appris à lire les simples
Eros du Cosmos

/ GRM
GROUPE DE
RECHERCHES
MUSICALES

SAISON
19-20

18+19+20 OCT 19
/ PARIS / MPAA SAINT-GERMAIN

06 DÉC 19
/ LE MANS / PALAIS DES CONGRÈS

14 FÉV 20
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

5+6+7 MARS 20
/ GRAZ / MUMUTH - HAUS FÜR MUSIK
UND MUSIKTHEATER

27+28+29 MARS 20
PRÉSENCES électronique
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

9+10 MAI 20
/ PARIS / LE CENTQUATRE - SALLE 400

22+23+24 MAI 20
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

ina
MÉMOIRE
AUGMENTÉE

En partenariat avec

radiofrance

CENT
QUATRE
#104 PARIS

M P A
A A

PARIS

Re-
Imagine
Europe

Cofunded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

ELEVATE

LE MANS ONORE

INSTITUTE OF
SONOLOGY