

Concert de l'atelier de composition

13 mai à 18 h - AMPHI X – Entrée libre

Carlos Lopez Charles et Nicole Canham - *Points, lines, plane*, pour clarinette et instrument audiovisuel

"Points, lines, plane" fait partie d'une suite de pièces créées à partir de la collaboration entre la clarinettiste et le compositeur. Chaque pièce nous a permis d'ouvrir des espaces de réflexion sur nos processus créatifs. Dans cette pièce, nous avons voulu découvrir comment l'usage d'un instrument audiovisuel pouvait contribuer à casser le rapport hiérarchique compositeur - interprète et à générer des interactions plus étroites entre l'image, le son électronique et la présence de Nicole sur scène. La synthèse vidéo est faite avec un logiciel créé dans l'environnement de programmation Processing et les sons électroniques sont générés avec un échantillonneur (l'objet *sampler*~, de Serge LeMouton) sur Max/MSP.

La pièce de Carlos Lopez-Charles renvoie dans les actes des Journées d'Informatique Musicale 2013 à l'article co-signé avec Nicole Canham, *An evolving collaboration: performer and composer approaches to creating visual music*.

Nicole Canham (clarinette, tarogot) a fait ses études à l'Université Nationale d'Australie et au Conservatoire National de Région de Versailles dans la classe de Philippe Cuper, obtenant son prix de Perfectionnement en 2003. Elle est spécialisée en musique de chambre. Elle travaille régulièrement avec des artistes d'autres disciplines – théâtre, film, photographie, art visuelle et danse – avec qui elle explore les liens entre les artistes et le publique. Elle a été invitée à divers festivals en Australie (Castlemaine State Festival, Four Winds et le Canberra International Music Festival, en direct sur la radio nationale d'Australie ABC Classic FM) et à l'étranger (Mexique, France, Allemagne, Angleterre, les Etats Unis et Belgique).

Compositeur mexicain, Carlos Lopez-Charles a fait ses études en composition à la Escuela Superior de Música du Mexique (licence) -avec Jorge Torres Sáenz et Carole Chargueron- et à l'université Paris VIII. De 2007 à 2011 il a travaillé comme professeur de composition par ordinateur et responsable de production au Centre Mexicain pour la Musique et les Arts du Son. Actuellement, il fait un doctorat à l'université Paris 8 sous la direction de Anne Sèdes. Il est soutenu par le Fonds National pour la Culture et les Arts et le Conseil National de Science et Technologie du Mexique (FONCA-CONACYT.)

Gilles Doneux - *Tropo-co* pour percussions et électronique (2012)

Cette pièce s'inscrit dans la continuité d'autres pièces mixtes où j'explore les possibilités artistiques de la relation entre instruments acoustiques et dispositif électroacoustique. Les percussions et l'électronique fusionnent pour donner tour à tour des moments saturés (*tropo* signifiant trop en italien) et des moments plus éthérés (*poco* signifiant peu). La pièce alterne entre ces deux univers donnant tantôt des ruptures brusques tantôt de lentes progressions. Cette pièce a été composée dans le cadre de l'atelier de composition à l'université Paris

Gilles Doneux s'est formé au Conservatoire Royal de Mons. Il y a obtenu en 2010 un Master en composition dans la classe de Claude Ledoux et en 2011 un master en écritures classiques dans la classe de Jean-Pierre Deleuze. Il a également suivi des cours de musiques appliquées (musique de cinéma, théâtre,...) avec Denis Pousseur et Jean-Luc Fafchamps. Il a reçu des commandes des ensembles Musiques Nouvelles, Nickel, Orchestre Royal de chambre de Wallonie, Maitrise de la Loire, du festival

ArsMusica et du festival Musicalta (Alsace). En 2010, il a reçu le prix Pousseur. Depuis 2011, Gilles Doneux étudie la musique mixte à l'université Paris 8

Alain Bonardi - *Pianotronics 1* pour piano et électronique (work in progress)

Pièce inaugurale d'un vaste cycle pour piano et électronique, *Pianotronics 1* est présentée lors des Journées d'Informatique Musicale 2013 sous la forme d'une démonstration. Dans la conception de l'électronique temps réel, l'essentiel du dispositif est fondé sur la librairie HOA (*High Order Ambisonics*) développée par le CICM et présentée dans les actes de la conférence. L'idée est d'intégrer les traitements du piano à la spatialisation en ambisonie, pour qu'ils prennent corps dans l'espace sonore : les sept harmoniques circulaires qui y contribuent (à l'ordre trois de l'ambisonie) intègrent selon les sections des harmoniseurs transpositeurs ou des échantillonneurs fragmentant et répétant les sons. Remerciements à Patrick Defossez, Julien Colafrancesco, Pierre Guillot, Elliott Paris et Anne Sèdes.

Alain Bonardi est compositeur et enseignant/chercheur. Il travaille aussi bien sur des formes musicales faisant appel aux nouvelles technologies qu'à des œuvres pour formations acoustiques, allant de l'opéra à la musique de chambre. Il a étudié la composition musicale avec Michel Philippot, Emmanuel Nunes et Hacène Larbi et est lauréat du Concours d'Oslo 1996. Maître de Conférences HDR à l'Université Paris 8, au département Musique, chercheur associé à l'Ircam, il est spécialisé en informatique musicale. Il développe une intense activité pédagogique sous la forme de résidences de compositeur, notamment au CRR de Bayonne.

Anne Sèdes - *Immersion* pour violoncelle électronique en (2012)

Cette pièce est le produit de ma réflexion en cours sur la mixité et les manières de faire converger l'instrumental et l'électronique. J'ai choisi quelques éléments jouables du violoncelle, ainsi que des modes d'écriture instrumentale mettant en valeur les variations dynamiques, l'intensité instrumentale étant ici le principal moyen de contrôle de l'électronique. Par ailleurs, j'ai tiré parti de la bibliothèque de spatialisation ambisonique HOA en cours de développement, pour tester son potentiel de mise en espace du son en associant des traitements sonores à la décomposition des harmoniques sphériques en ambisonie d'ordre 3. Ici, c'est essentiellement la granulation qui est exploitée. Remerciements à Guilherme Carvalho.

Anne Sèdes est professeur en composition et recherche, filière composition assistée par ordinateur, au département de musique de l'université de Paris 8. Elle coordonne le Centre de recherche en Informatique et Création musicale à l'université Paris 8 et à la MSH Paris Nord. Sa pratique de la composition se développe essentiellement en interaction avec la recherche, ici dans le cadre du projet HOA « spatialisation du son par les musiciens pour les musiciens ». Voir les actes des JIM 2013, et l'atelier du 15 mai matin.

José Manuel López López - *Un instante anterior al tiempo* (2006)

Le piano a toujours été pour moi un magnifique terrain d'expérimentation et une passerelle idéale pour communiquer entre l'électronique et l'instrumental de manière tout à fait naturelle, un instrument qui permet de simuler des processus de synthèse (additive, par modulation de fréquence et aussi granulaire). Dans cette œuvre on perçoit ces techniques, ainsi qu'une recherche dans le domaine de la micro-temporalité. Tout cela a été possible grâce à une utilisation du piano préparé et grâce à l'intervention d'un assistant manipulateur, qui nous permettent de nous introduire dans des processus de doubles modulations métriques, autrement dit des processus simultanés de temps différents : celui du pianiste, et celui de l'assistant manipulateur qui, en étouffant ou en laissant vibrer les cordes, crée une double couche temporelle, qui en même temps est aussi une double couche timbrale. Le peintre espagnol José Manuel Broto a créé pour cette œuvre des images traitées par ordinateur.

Né à Madrid en 1956, José Manuel Lopez Lopez y étudie au Conservatoire Supérieur de Musique . Titulaire d'un D.E.A. en Musique et Musicologie du XX ème siècle IRCAM-EHESS, il a également suivi le CURSUS d'informatique musicale de l'Ircam. Il a également étudié auprès de L. de Pablo, Messiaen, Nono, Boulez, Donatoni Murail et Vaggione. Ses œuvres vont du solo jusqu'à la musique de orchestre en passant par la musique mixte et la musique électronique. Il collabore avec des artistes plastiques vidéastes et poètes comme José Manuel Broto, Francis Naranjo, Pascal Auger et Dionisio Cañas. En 2000 l'Etat espagnol lui décerne le Prix National de Musique. La Sacem lui décerne le prix Francis et Mica Salabert 2012 pour sa pièce Metro Vox In memoriam Iannis Xenakis. José Manuel Lopez Lopez dirige l'Atelier de composition de l'Université Paris 8.

Au sein du département de musique de l'université de Paris 8, l'atelier de composition instrumental et électronique accueille les étudiants de licence, master et doctorat. Il est dirigé par José-Manuel Lopez Lopez pour la partie instrumentale, avec l'aide d'Anne Sèdes et Alain Bonardi pour les aspects informatiques et électroniques.

Benoît Maurin, percussions.
Guilherme Carvalho, violoncelle.
Patrick Defossez et Franco Venturini, piano.
Pauline Duchêne, assistante manipulatrice pour le piano.

Remerciements à Thomas Le Meur, Milan Cohen, Cédric Namian et Benoît Navarret pour la technique son et image.