

Émergence

Conservatoire Pierre Barbizet, Cité de la Musique de Marseille & IEM de Graz (at)

Dim. 04 mai
14h00 à 18h00

Émergence est un temps d'écoute consacré aux nouvelles écritures des élèves des classes de composition du Conservatoire Pierre Barbizet et de la Cité de la Musique de Marseille. Exceptionnellement cette année, nous invitons l'Institute of Electronic Music and Acoustics de Graz (Autriche).

Placées sous la direction pédagogique de quatre professeur·e·s, Loïse Bulot, Jean-Luc Gergonne, Terence Meunier et François Wong, et du compositeur invité Mehmet Can Özer, professeur de Yasar University (Turquie), les créations électroacoustiques des étudiant·e·s sont spatialisées sur un orchestre de haut-parleurs.

Ce dispositif inouï permet une projection sonore précise et immersive. Il propose un contexte d'écoute où chacun·e peut trouver son temps, sa place : allongé, debout, statique, en mouvement... en plein air, au Couvent, au cœur du bruissement de la ville.

Terreau de la création musicale, Émergence permet d'élargir l'horizon des musiques de demain.

LE COUVENT
En plein air
Durée : 4h environ

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles
Bar et restauration sur place

Classe de composition électroacoustique du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille :
Léa Fontanié, Déborah Repetto-Andipatin, Alexandre Rameaux, Laetitia Miclo compositeur·rice·s émergent·e·s Jean-Luc Gergonne professeur de composition électroacoustique

Classe de composition électroacoustique de la Cité de la Musique de Marseille :
Clémence Guillen, François Parra, Florence Rigou, Matti Sutcliffe compositeur·rice·s émergent·e·s Loïse Bulot, Terence Meunier, François Wong professeur·e·s de composition électroacoustique

Production
GMEM
Partenariat
Conservatoire Pierre Barbizet ; Cité de la Musique de Marseille ; Institute of Electronic Music and Acoustics de Graz
En partenariat avec
Le Couvent

Déroulé

Sepehr Karbassian (IEM)
SOAKED (6 min.)
Alexandre Rameaux (Conservatoire)
Toboggan (8 min.)
Dominik Lekavski (IEM)
Danach / Dazwischen (5 min. 30)
Clémence Guillen (Cité de la Musique)
L'extérieur est dedans (7 min. 30)

Sina Majd (IEM)
Inner Sphere (5 min. 11)

Léa Fontanié (Conservatoire)
Les amours dépassés (10 min.)

Roman Gavryliuk (IEM)
Do Mountains Dream of Rainy Days? Les montagnes rêvent-elles de jours pluvieux ? (6 min. 21)

Matti Sutcliffe (Cité de la Musique)
wreckers afoot (12 min.)

Michele Bernabei (IEM)
Study for Augmented Trumpet (3 min.)

Alexandre Rameaux (Conservatoire)
Infranoïa (5 min.)

Benedikt Alphart (IEM)
Deserted (6 min. 58)

Florence Rigou (Cité de la Musique)
Un drôle de papillon (17 min. 19)

Diego Pinera Torres (IEM)
Guirigay (5 min.)

Déborah Repetto-Andipatin (Conservatoire)
NikiBob (5 min. 01)

Antuum (IEM)
Nexus et rupture (6 min.)

François Parra (Cité de la Musique)
Albance (10 min. 09)

Peter Stiegler (IEM)
Tripped (5 min. 49)

Laetitia Miclo (Conservatoire)
L'Univers Veille (6 min. 26)
The other side (12 min. 36)

Mehmet Can Özer
compositeur invité et professeur de Faculté d'Art et de Design (Département Musique) de Yasar University (Turquie)
22 (2006, 9 min.05)
Fish(hes)-III-Plug In (2016, 6 min.48)
Nefes (2016, 9 min.44)
Isolation Music no.4 (2020, 7 min.29)
#beethoo (2020, 13 min.24)

Mehmet Can Özer
compositeur

Né en 1981, il a étudié la composition et les technologies musicales à Ankara,

Genève, Zurich et Berlin. Il a notamment remporté le Concours international de composition de Bourges (2003 et 2007), le SWR Experimentalstudio (2008) et le Edgar Varese Guest Professorship (2021). Ses œuvres instrumentales et électroacoustiques sont jouées dans des festivals et concerts internationaux. Il a publié six albums solo et participé à sept compilations. Il est actuellement professeur de composition et de technologies musicales à l'université de Yasar, à Izmir (Turquie).

IEM

Institut de musique électronique et d'acoustique de Graz (Autriche)

Fondé en 1965, l'Institut de musique électronique et d'acoustique (IEM) est un centre interdisciplinaire où se rencontrent l'art, la recherche et le développement expérimental. Il constitue un pont entre la science et l'art, ainsi qu'entre les nouvelles technologies et la pratique musicale.

La recherche et le développement à l'IEM se concentrent sur la recherche artistique, le traitement du signal et l'acoustique, ainsi que sur la musique assistée par ordinateur et ses applications intermédiaires. L'infrastructure unique de l'institut permet d'étudier expérimentalement des questions inter- et transdisciplinaires. L'IEM participe activement au développement des arts, notamment en encourageant la création de nouvelles œuvres de musique électronique, de son et d'art médiatique.

L'institut propose un large éventail de cours tels que la licence et le master en « musique assistée par ordinateur et art sonore », ingénierie électrique et sonore » en coopération avec l'université de technologie de Graz, le master « Sound Design » en coopération avec le FH Joanneum, ainsi que des cours artistiques et scientifiques individuels en musicologie en coopération avec l'université de Graz. En outre, l'IEM joue un rôle actif dans le cadre des programmes doctoraux scientifiques et artistiques de l'université de musique et des arts du spectacle de Graz.
— www.kug.ac.at

PROGRAMME MUSICAL
DE LA CLASSE DE COMPOSITION
ÉLECTROACOUSTIQUE
DU CONSERVATOIRE PIERRE BARBIZET DE MARSEILLE :

Alexandre Rameaux
compositeur

Aujourd'hui étudiant de deuxième cycle au Conservatoire de Marseille en classe de composition électroacoustique, Alexandre Rameaux est également ingénieur du son pour le cinéma documentaire et expérimental.

Toboggan (8 min.)
Une dérivation foraine, loin, depuis « Cirque » de Michèle Bokanovski

Infranoïa (5 min.)
C'est l'histoire, aujourd'hui, d'un terrier kafkien. Avec la grande restriction d'une fatigue, le souffle ralenti, tout change, la voix ment... Là, je ne m'entends plus, et tant pis pour le bois qui s'est trouvé violon.

Déborah Repetto-Andipatin
compositrice

Née à Nice, vit et travaille à Aix-en-Provence et Marseille. Alias Madame Débordel ; 250g de bonne humeur ; 4 disciplines (performance, musique électroacoustique, céramique et peinture) ; 1/2 litre d'improvisation ; 1 pincée d'un Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (provenant de l'École d'art d'Aix-en-Provence) ; 2 cuillères à soupe d'un Brevet des Métiers d'Arts (option céramique) et d'un CAP tournage en céramique ; 50g de projets collectifs (Méta-Skhola, Poipoïdrome flottant(e) et actuellement à l'Atelier Rafale) ; Mettez le tout dans un saladier et c'est parti pour le Débordel !

NikiBob (5 min. 35)
Bienvenue dans l'univers de NikiMob qui provient du mot mobylette mais, grâce à la dyslexie, le titre s'est transformé en NikiBob. Accrochez-vous bien aux cinq minutes de son soutenu et perpétuel jusqu'à sa mort. Avant cette tragédie, le son principal avait une soif de vivre et d'énerver ce qui l'entoure.

Laetitia Miclo
compositrice

Laetitia Miclo est pianiste de formation et après des études en composition instrumentale et vocale à Cannes, elle poursuit actuellement un cursus en composition électroacoustique à Marseille dans la classe de Jean-Luc Gergonne.

L'Univers Veille (8 min. 23)
Du chaos laisse surgir la brèche de l'enchevêtement sonore, laisse venir cet instant où L'âme se glisse et se pose car, l'Univers Veille

The other side (12 min.)
The other side invite l'auditeur·rice à franchir le Styx ; des voix l'accompagnent de l'autre côté du miroir...
“Gonna see the river man Gonna tell him all I can... Oh, how they come and go” — Nick Drake

Léa Fontanié
compositrice

Léa Fontanié a suivi un cursus au conservatoire de Marseille, où elle a obtenu son DEM de formation musicale et pratiqué la flûte traversière (BEM), l'orgue ainsi que le chant chorale. Depuis deux ans, elle explore l'électroacoustique au conservatoire de Marseille. Actuellement, elle poursuit un Master MEEF

pour devenir professeure d'éducation musicale et de chant choral au collège.

Les amours dépassés (10 min. environ)
L'amour est intrinsèque à l'humain.
Laissez-vous plonger dans des interviews, des conversations volées, des vocaux piqués, des sentiments avoués.

Format en trois parties:

1. Amour Familial
2. Amour Sentimental
3. Amour Amical

PROGRAMME MUSICAL DE LA CLASSE DE COMPOSITION ÉLECTROACOUSTIQUE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE :

François Parra compositeur

François Parra travaille le son dans son rapport à l'espace au langage et au geste. Il conçoit des interfaces de production sonores liées à son corps et/ou celui du public. Le son est pour lui un matériau restructurant indéfiniment l'espace donc modifiant notre rapport social, la voix en étant un matériau central.

Formé initialement au GMEM, ses rencontres avec certain·e·s compositeur·rice·s l'amènent à des questions d'écriture temporelle en gardant un vocabulaire de plasticien. Membre de plusieurs collectifs ou lieux d'artistes, DaisyChain, NoDJ/NoVJ, Cap15, Chœur Tac-til, PACE.

Il enseigne l'audionumérique à l'ESAAix et travaille en lien avec le spectacle vivant, la radio, la vidéo. Il est actuellement en dernière année d'étude de composition électroacoustique à l'EAC.

Albance (10 min. 09)

Mouvement pour membrane membrane en mouvement Cycles et pendules par moment suspendus Des lentes oscillations arides aux fluides intérieurs et leurs marées Grondements lascifs et vagues lentes se nichent l'une contre l'autre Plein et vide se lient et se défont Ne laissant que résonance ou ressac

Florence Rigou compositeuse

Florence Rigou vit et compose entre Ajaccio et Marseille. Elle étudie la musique électroacoustique à la Cité de la Musique de Marseille (en 1ère année de cycle 2).

Un drôle de papillon (17 min. 19)
En trois parties, cette pièce raconte la croissance de « la chenille ébouriffante » qui, une fois sortie de l'œuf, ne fait que se nourrir, grandir et muer, en s'extirpant de sa peau devenue trop étroite, avant de s'accrocher à une branche par un fil de soie pour se momifier ; dans son cocon, la belle endormie va s'animer progressivement jusqu'à quitter « la chrysalide bionique », après nymphose, sous la forme d'un papillon ; après un

long voyage depuis l'Amérique du Nord (ellipse), l'insecte arrive dans la forêt amazonienne où éclate un orage ; trempé dans une cacophonie de synthé modulaire, ce drôle de papillon se musicalise lorsqu'il survole un marché au Brésil et provoque un ouragan au Texas (rodéo), d'où « l'effet papillon-orchestre », inspiré de la célèbre conférence de Lorenz (1973) : « Le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer un ouragan au Texas ? »

Matti Sutcliffe compositeur

Dans son travail de cinéaste, Matti se concentre sur l'utilisation du son et des pratiques cinématographiques analogiques. Il s'intéresse aux formes de création collective.

wreckers afoot (12 min.)

Depuis 1991, un petit centre social anarchiste maintient sa présence dans un coin d'Elephant and Castle, au sud de Londres. Je pars des gestes quotidiens et des mouvements cycliques qui constituent la vie collective dans cet espace. Peu à peu, nous sortons de ses quatre murs.

Clémence Guillot compositeur

Clémence Guillot, anthropologue de formation, explore l'écriture sonore dans différents contextes. À travers l'approche de l'électroacoustique, elle cherche à mettre en lien des matières et des sensations en lien avec une géographie intime et déplaçante.

L'extérieur est dedans (8 min.)

« Le récit rôde autour des mots, il travaille dans les marges (...) il fabrique la nécessité d'un déplacement (...). J'abrite les averses. Dans mes dépressions, comme des dépouilles, gisent les mots dont le sens manque et que le récit se charge d'inventer. » — Anna Milani.
À partir de ce texte, je tente de décrire une sensation intérieure d'effroi, je recherche l'équilibre, fuis le vascissement pour mieux en éviter la chute finale.

PROGRAMME MUSICAL DE LA CLASSE DE COMPOSITION ÉLECTROACOUSTIQUE DE L'INSTITUTE OF ELECTRONIC MUSIC AND ACOUSTICS (IEM) DE GRAZ (AUTRICHE) :

Sepehr Karbassian compositeur

Sepehr Karbassian est un compositeur et interprète iranien basé en Autriche. Il a étudié la composition et l'informatique musicale à l'université de musique et des arts du spectacle de Graz et a eu l'occasion d'apprendre auprès de compositeurs tels que Klaus Lang, Gerhard Eckel, Annesley Black, Marko Ciciliani, Christian Ofenbauer, Dimitri Papageorgiou, Nadir Vassena et Dmitri Kourliandski.

Sa musique a été jouée en Autriche, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Serbie et en Iran. Il est fasciné par les concepts d'intonation et d'inharmonicité, ainsi que par la création de moyens de communica-

nique et d'interaction entre diverses sources sonores. Toutes les variétés de musique persane, de musique ancienne, de musique rock, d'impressionnisme et d'autres types d'art tels que la peinture et la littérature l'ont influencé, en particulier des poètes persans tels que Forough Farrokhzad et Mehdi Akhavan-Sales.

SOAKED (7 min.)

L'après-coup de l'événement — de la rébellion et de la catharsis — révèle ce qui reste, fragile mais durable. Il contient la résonance fugace de tout ce qui s'est passé, comme des ondulations qui s'estompent sur une eau calme, invitant à la réflexion sur l'essence même de l'événement. Dans ces brefs moments, l'inconscient s'agit, ses échos déformés mais vivants, se déplaçant et se remodelant comme la lumière à travers le verre fracturé. Ici, le complémentaire apparaît, non pas comme une opposition mais comme un équilibre, une acceptation tranquille de ce qui reste, de ce qui est absorbé dans le tissu, le sol, qui témoignent de l'inévitable immobilité qui s'ensuit. Cette pièce comprend des enregistrements de mouvements gestuels à la contrebasse entrelacés avec des nuages de sons de Larsen dans le même espace.

Sina Majd compositeur

Sina Majd est un compositeur iranien et un étudiant en informatique musicale à l'Institut de musique électronique et d'acoustique (IEM) de Graz, en Autriche. Son œuvre comprend des compositions acoustiques, telles que des poèmes symphoniques pour piano et orchestre, des sonates pour violoncelle et violon et des préludes pour piano, ainsi que des pièces électroacoustiques comme *Der Tunnel*, *Reflexion der Erwartung* et *Tavaator*. Profondément inspiré par la musique folklorique iranienne, Majd se concentre actuellement sur la resynthèse des instruments traditionnels iraniens. Il relie la musique traditionnelle iranienne à la musique électronique contemporaine, cherchant à forger sa voie artistique en explorant l'intersection de l'identité culturelle et les possibilités du son électronique moderne par le biais d'une synthèse sonore innovante et de nouvelles expressions sonores.

Inner Sphere (6 min.)

Inner Sphere explore l'interaction fragile et profonde entre l'interne et le collectif, le personnel et le sociétal. Elle dévoile comment les courants de changement et les échos du monde extérieur sont enracinés dans les changements tranquilles de l'intérieur — de petits mouvements invisibles qui se répercutent vers l'extérieur, façonnant le tissu de la collectivité.

Roman Gavryliuk compositeur

Roman Gavryliuk (*16.01.1997) est un compositeur, musicien et artiste sonore. Ses domaines d'activité sont très variés, allant de la performance multidisciplinaire et des installations audiovisuelles à

l'enregistrement sonore expérimental et à la conception sonore. Il s'intéresse actuellement à l'interaction entre le mouvement et le son, à la recherche de moyens de relier le contenu sonore de l'espace aux changements qui interviennent dans ses propriétés physiques, et à l'impact de ces processus sur le public ou les participant·e·s. Né à Kiev, en Ukraine, il a obtenu un diplôme d'altiste en musique classique à l'Académie nationale de musique P. Tchaikovsky d'Ukraine. Depuis 2018, Roma poursuit sa formation à l'Institut de musique électronique et d'acoustique de la musique et des arts du spectacle de Graz.

Les montagnes rêvent-elles de jours pluvieux ? (6 min.)

La composition consiste en des enregistrements de pluie effectués à différentes altitudes de la montagne Großer Hengst dans les Alpes Hohe Tauern

Michele Bernabei compositeur

Michele Bernabei est compositeur, trompettiste et artiste multimédia. Après avoir obtenu des diplômes en trompette jazz et en composition au Conservatoire de Turin, il obtient une licence en composition classique à Milan. Il poursuit actuellement des études supérieures en composition à la KUG avec Franck Bedrossian et en informatique musicale à l'IEM Graz avec Marko Ciciliani.

Michele développe des projets multimédias, notamment une trompette augmentée pour des performances interdisciplinaires, et a collaboré avec des ensembles tels que le Schallfeld Ensemble et le Quartetto Maurice.

www.michelebernabei.com

Study for Augmented Trumpet (3 min.)

Study for Augmented Trumpet est une démonstration d'un instrument hybride qui intègre une trompette acoustique avec des contrôles électroniques avancés. La configuration comprend un contrôleur MIDI intégré à la trompette elle-même, dont l'interprète joue de la main gauche, et des capteurs de lumière activés par une sourdine wah-wah. Cette configuration permet de manipuler en temps réel les paramètres sonores, élargissant ainsi les possibilités d'expression de l'instrument. La pièce utilise un langage acoustique exploratoire riche en techniques étendues telles que les multiphoniques, les sons divisés et les sons aériens, combinés à l'électronique en direct pour créer une interaction acoustique-gestuelle complexe. La spatialisation joue un rôle central dans la performance, l'installation de l'acusmonium étant contrôlée en direct par l'interface MIDI.

Les mouvements spatiaux du son sont improvisés en temps réel, ce qui permet à l'interprète d'interagir dynamiquement avec l'environnement sonore. Cette composition démontre comment l'intégration de techniques instrumentales avancées avec des contrôles électroniques et spatiaux en temps réel peut redéfinir la relation entre le geste, le son et l'espace.

Study for Augmented Trumpet est un exemple de la manière dont les systèmes

hybrides peuvent offrir de nouvelles perspectives pour le spectacle vivant et la composition expérimentale.

Peter Stiegler compositeur

Peter Stiegler crée et interprète de la musique électronique à Graz, en Autriche, où il étudie la composition électroacoustique et l'art sonore à l'IEM de la KUG. Dans ses œuvres, il tente d'exposer la crûauté du son numérique et les imperfections naturelles au cœur de chaque calcul afin de reconnecter notre perception du numérique à nous-mêmes et au monde physique qui nous entoure.

Tripped (6 min.)

Tripped fait partie d'une série de pièces traitant de la corruption de l'information numérique. Une seule onde d'impulsion numérique est soumise à différentes méthodes de réduction extrême de la fréquence d'échantillonnage, jouant délibérément avec le phénomène d'aliasing, reflétant son spectre encore et encore et produisant des harmoniques chaotiques et des rythmes émergents. La composition est presque entièrement improvisée, avec un minimum d'overdubs.

Dominik Lekavski compositeur

Dominik Lekavski est un technologue créatif, un compositeur et un artiste sonore basé à Graz, en Autriche. En tant qu'étudiant du programme Computer Music and Sound Art à l'Institut de musique électronique et d'acoustique de Graz, il s'intéresse à l'apprentissage automatique, aux processus génératifs et algorithmiques dans le domaine de la musique électronique et de l'art sonore.

Son travail englobe la musique électroacoustique et expérimentale, les installations d'art sonore et la conception de logiciels et d'instruments personnalisés. Il s'est produit dans des lieux et des festivals tels que le ZKM Karlsruhe, le György-Ligeti-Saal Graz, l'Elevate Festival et le Goethe-Institut Paris. Il anime l'émission mensuelle Znoj FM sur Radio 80000 et participe à la série d'événements Interlude.

Danach/Dazwischen (5 min. 30)

Antuum compositeur

Antuum est un artiste sonore, compositeur, violoncelliste et improvisateur basé à Graz, en Autriche. Son travail se concentre sur l'interprétation et la construction de sculptures sonores et d'installations cinétiques, ainsi que sur le codage en direct. Sa pratique de la musique assistée par ordinateur se caractérise par des constructions spatiales et des paysages sonores numériques qui circulent entre l'esthétique du cyber-lounge et la modélisation physique. La modélisation physique est utilisée comme un moyen d'explorer la corporalité du son

synthétisé et d'incarner l'abstrait dans des formes sonores concrètes.

Nexus et rupture (6 min.)
Beaucoup trop corporel pour être réel.

Benedikt Alphart compositeur

Benedikt Alphart (1998) est un compositeur, artiste sonore et conservateur vivant à Graz, en Autriche. Il a une formation en électroacoustique, en composition instrumentale et en ingénierie audio.

Ses œuvres électroacoustiques récentes utilisent des enregistrements de terrain comme matériau musical. Dans leur forme brute, ces enregistrements ne peuvent souvent pas transmettre à un public les qualités émotionnelles ressenties par leur auteur. Composer avec eux pourrait y contribuer !

Deserted (6 min. 30)

Aigaikum, les dunes de sable qui chantent ou qui résonnent dans le parc national d'Altyn-Emel au Kazakhstan, sont entourées de légendes. Des récits écrits les concernant sont parvenus pour la première fois en Europe grâce aux rapports de Marco Polo. Il croyait entendre dans ces bruits les esprits du désert, tandis que le folklore kazakh les attribue aux cris obsédants des guerriers de Gengis Khan tombés au combat. Le matériel sonore provient d'enregistrements effectués sur le site lui-même. *Deserted* évoque ces mythes par le biais d'enregistrements collectés sur place... comme si quelque chose se réveillait sous ce gigantesque tas de sable.

Diego Pinera Torres compositeur

Diego Piñera est un compositeur et pianiste mexicain qui se consacre à la composition et à l'interprétation de musique électroacoustique et de concert. Il a étudié la composition et le piano à l'École supérieure de musique de l'Institut national des Beaux-Arts et l'art sonore à l'Université de Barcelone. Sa musique a été présentée au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Pologne, en République tchèque, en Croatie et en Espagne.

Guirigay (5 min.)

Avec l'utilisation exclusive d'échantillons microphoniques et sans effets, cette pièce explore l'alternance entre l'intelligibilité d'objets sonores ayant une source identifiable et l'interaction avec leurs éclats sonores, pris et transformés dans le domaine de l'échantillon. Les matériaux ont été arrangés dans un développement formel qui fait allusion aux schémas ternaires et à la cyclicité de ses composants.

Consulter la feuille de salle en ligne :

