

Pascale Criton
compositrice

Pascale Criton explore la variabilité du son au niveau des techniques instrumentales, de la variation de l'accord et de la spatialisation de l'écoute. Passionnée par le continuum sonore, elle utilise des accords spécifiques en 1/4, 1/12°, 1/16° de ton adaptés aux violon, violoncelle, guitare, piano, accordéon etc., associés aux instruments de l'orchestre et à l'électronique. Sa musique se caractérise par une approche ductile entre hauteur, timbre et phénomènes acoustiques qui stimule l'émergence de sonorités inouïes.

Elle a étudié la composition avec Ivan Wyschnegradsky, Gérard Grisey et Jean-Etienne Marie et suivi une formation en électroacoustique au Centre International de Recherches Musicales (Nice) en 1980-82 ainsi qu'en informatique musicale à Ircam en 1986. Docteur en musicologie, elle s'intéresse par ailleurs à l'ethnomusicologie en prenant part aux activités du Groupe de Recherche sur la Tradition Orale (Abidjan, 1979). En 2007 elle fonde Art&Fact dont elle est la directrice artistique. Chercheure associée (2008-2018) au laboratoire Lutherie, Acoustique et musique (Institut d'Alembert) elle développe ses recherches sur l'écoute élargie et conçoit de nouvelles formes de concert — in situ, installations — qui déplacent l'écoute vers une réception écosensible : *Écoutes croisées*, La Conciergerie (Paris) ; *Écouter Autrement*, Panthéon (Paris), Arsenal (Metz) ; *Écoute sensible*, GMEA (Albi).

Son catalogue compte des œuvres pour musique de chambre, ensemble et orchestre ainsi que des musiques mixtes, créées par des ensembles tels que l'Ensemble 2e2m, L'Itinéraire, Dedalus, le BBC Scottish Symphony Orchestra, le SWR Symphonie Orchester dans des festivals internationaux parmi lesquels : Présences (Paris), Manca (Nice), Midem (Cannes), Ars Electronica (Linz), Archipel (Genève), American Festival of Microtonal Music (New-York), Biennale de Venise, Angelica (Bologne), CalArts (Los Angeles), Documenta14 (Kassel), Tectonics (Glasgow), Ultima (Oslo), Sound (Aberdeen), Donaueschingen Musiktage 2024, Rainy Days (Luxembourg). Elle a par ailleurs travaillé avec les studios du CIRM, du SCRIME, de l'InaGRM, du GMEA et est actuellement en résidence aux studios du GMEM. En 2015 Pascale Criton édite *Gilles Deleuze, la pensée-musique*, aux éditions Symétrie (Lyon), en témoignage de sa rencontre déterminante avec le philosophe français et chez ce même editeur, *Ivan Wyschnegradsky, Libération du son - Ecrits 1916-1979* pour lequel elle reçoit le Prix des Muses (fondation Singer-Polignac, Prix du document 2014). Un CD monographique est paru chez Potlatch primé par un « Coup de cœur » de l'académie Charles Cros 2018, et dernièrement *Trans* pour deux guitares par le duo Lallement Marquès, CD *Haptic* chez Stradivarius 2024.

Juliet Fraser
soprano

Juliet Fraser est une soprano, spécialisée dans les zones les plus âpres de la musique classique contemporaine. La plupart des œuvres qu'elle interprète sont toutes récentes — beaucoup ont d'ailleurs été écrites spécialement pour elle — mais elle a commencé sa carrière dans le répertoire de musique ancienne, qu'elle continue d'explorer aujourd'hui. Elle se sent le plus épanouie dans les musiques composées avant 1759 et après 1958.

En tant qu'autrice et conférencière, elle plaide pour une transformation du milieu musical, en apportant le regard d'une interprète sur des thèmes tels que la collaboration, l'échec et la reconnaissance. Juliet est directrice artistique d'eavesdropping, une plateforme située dans l'est de Londres dédiée au partage de nouvelles musiques et de nouvelles manières de penser la musique ; co-directrice de all that dust, un petit label indépendant consacré à la création contemporaine et directrice de programme de VOICEBOX, une initiative récente dédiée à la performance vocale contemporaine.

Elle a récemment reçu un doctorat honorifique de l'Université de Southampton.

Caroline Delume
guitariste

Caroline Delume est guitariste et théoriste, et joue en soliste, musique de chambre et orchestre. Elle collabore avec des compositeurs, chefs d'orchestre, chanteurs, instrumentistes, ingénieurs du son et joue avec des ensembles spécialisés en musique ancienne et en création de musique contemporaine.

Continuiste, elle joue au sein de l'orchestre baroque Le Concert Spirituel depuis sa fondation en 1987, sous la direction de Hervé Niquet, et avec le violoniste Patrick Bismuth et son ensemble La Tempesta.

Avec l'ensemble de Rachid Safir Les Jeunes Solistes puis les Solistes XXI, elle a participé aux créations et enregistrements d'oeuvres de Philippe Fénelon, Klaus Huber et Philippe Leroux.

Avec l'Ensemble Intercontemporain, elle a joué sous la direction de Pierre Boulez, Suzanna Mälkki, Pierre-André Valade, Jonathan Nott, François-Xavier Roth, Peter Eötvös, Pierre Bleuse.

Caroline Delume est dédicataire d'oeuvres pour guitare et pour théorbe de Jean-Pascal Chaigne, Pascale Criton, Philippe Fénelon, Christopher Fox, Félix Ibarrondo, José Manuel López López, Francisco Luque, Clara Maïda, Florentine Mulsant, Diógenes Rivas, Franck C. Yeznikian.

Elle est professeur de lecture à vue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 2005 et professeur de guitare et d'improvisation au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles depuis 2014.

Monica Gil Giraldo
Ingénieur du son
et réalisation en informatique musical

Monica Gil Giraldo est née en Colombie où elle a fait ses études supérieures en musique et ingénierie du son. Elle a ensuite complété sa formation par un master en Création Musicale et Sonore de l'Université Paris 8.

En tant qu'ingénieur du son, elle a travaillé au théâtre Colon à Bogota, au “Banff Centre for Arts and Creativity” au Canada, ainsi qu'aux Bauer Studios en Allemagne.

Également réalisatrice en informatique musicale, elle participe à la réalisation des productions au sein de centres nationaux de création musicale comme le GMEM, le CIRM, Cesaré et l'Ircam avec des compositeur.rice.s tels que Tristan Murail, François Paris, Édith Canat de Chizy, Hilda Paredes, Núria Giménez-Comas, Ana Lara, Philippe Manoury, Marco Stroppa, entre autres.

Ses domaines d'intérêt incluent la production de différents styles musicaux, la sonorisation, l'enregistrement de paysages sonores et la pédagogie.

Alexis Baskind
Musicien, ingénieur du son
et réalisateur en informatique musicale

Formé à la prise de son dans la classe de Benoit Fabre au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers (La Courneuve), Alexis Baskind suit parallèlement des études scientifiques et techniques (ingénierie électrique, traitement de signal, mathématiques appliquées), et entre en 1999 à l'Ircam où il mène des recherches en acoustique des salles, ponctuées par un doctorat en 2003.

Il collabore depuis avec de nombreuses compositrices, compositeurs, musiciens, musiciennes et structures de production, dont l'Ircam, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, la compagnie des Musiques à Ouïr et le CIRM — Centre international de recherche musicale (Nice).

Il a, entre autres, travaillé aux côtés des compositeurs Philippe Leroux, Beat Furrer, Hanspeter Kyburz, Hector Parra, Pedro Amaral, François Paris, Philippe Hurel, Vladimir Tarnopolsky, Alexandros Markeas, Fabián Panisello, Turgut Erçetin, Rebecca Saunders et du metteur en scène Jean-François Peyret, dans le cadre de productions studio et de créations de danse, théâtre et musique mêlant l'électroacoustique à un instrumentarium traditionnel.

Il collabore régulièrement sur des projets artistiques et techniques nécessitant le développement de solutions spécifiques de traitement et design sonore, et d'interface avec des technologies de captation gestuelle ou visuelle.

Ancien professeur d'ingénierie sonore à la Hochschule der populären Künste (Berlin) et enseignant dans le programme Tonmeister de la Hochschule für Musik Detmold, il donne régulièrement des cours spécialisés en ingénierie sonore et en réalisation électroacoustique au sein de conservatoires, universités, et instituts dédiés à la création musicale.

Nathalie Forget
ondes martenot

Nathalie Forget obtient à l'unanimité le Premier Prix d'ondes Martenot au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle étudie auprès de Valérie Hartmann-Claverie.

Elle est également titulaire de deux Masters : l'un en philosophie de la musique, consacré à Olivier Messiaen, et l'autre en arts plastiques (photographie et performance).

Elle s'est produite dans toute l'Europe, ainsi qu'aux États-Unis, en Afrique, au Mexique, en Russie et au Canada, aux côtés de chefs et d'ensembles prestigieux tels que Hans Zender, Peter Rundel, Ilan Volkov, Thomas Adès, Joana Mallwitz, Daniel Kawka, Simone Young, Sylvain Cambreling, Heinz Holliger, Kent Nagano, Marin Alsop, Reinbert de Leeuw, Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen, Myung-Whun Chung, le London Sinfonietta, l'Orchestre Gulbenkian, la Nederlandse Opera, le Baltimore Symphony Orchestra, le NDR Sinfonieorchester de Hambourg, le Rai National Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l'OCBA (Mexique), le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden Freiburg, l'Opéra National de Paris, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestre du Teatro Real de Madrid, le BBC Scottish Symphony Orchestra et l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Elle a participé à de nombreux festivals, notamment le Kuhmo Chamber Music Festival en Finlande, la Biennale de Berne, le Festival de Donaueschingen, ainsi qu'à plusieurs concerts aux BBC Proms de Londres.

Elle est régulièrement invitée au Festival Messiaen au Pays de la Meije.

Elle interprète les grandes œuvres pour ondes Martenot de Messiaen, Honegger, Milhaud, Varèse, Murail, Jolivet, Koechlin, Scelsi et bien d'autres, et s'engage tout particulièrement dans la création contemporaine, l'improvisation et le rock (avec notamment l'Ensemble L'Itinéraire, le collectif WARN!NG, un duo avec ErikM, FAUST, RADIOHEAD et ULAN BATOR).

Elle participe activement à la création d'un nouveau répertoire radical pour l'instrument.

Par ailleurs, elle associe les ondes Martenot à l'art contemporain à travers des performances et des pièces où se mêlent sculptures, voix, photographies et projections.

Son travail interroge les notions d'utopie, d'animalité vibrante et révélatrice, d'amour, de torture et d'indifférence.

Ses enregistrements comprennent le DVD de l'opéra Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen, dirigé par Ingo Metzmacher, l'œuvre majeure Uaxuctum de Giacinto Scelsi avec l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France, ainsi que la Turangalila-Symphonie enregistrée avec le Toronto Symphony Orchestra, Gustavo Gimeno et Marc-André Hamelin, sous le label Harmonia Mundi.

Depuis 2016, elle est professeure d'ondes Martenot au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

En 2020, Éric Valentin publie L'insurrection de la douceur. Les performances musicales de Nathalie Forget aux Éditions L'Harmattan.

Charlotte Testu
contrebassiste

« La contrebasse est un chemin, sur lequel je marche, les pieds dans la terre, dans les cailloux, dans les hauteurs des arbres. À l'écoute du son, je joue. Je joue comme on travaille à dire.

Quand la musique est là, il y a du son. Justement, autant que je le pousse à exister depuis mon instrument. Je vis avec lui, une main accrochée aux nuages, une autre agrippée au craquement subtil des choses qui sonnent.

Parois invisibles. Ces parois je les donne à entendre.

Pour vivre en musique, je cherche, à tâtons. Je tire et je pousse un moment qui s'étire. Je compte cinq, je compte quinze, je touche. Je joue vers ce que les compositeurs auront inventé de montagnes.

Debout dans leurs tempêtes. Depuis l'espace de la corde, pour l'élargir.

Je me suis dirigée dans les domaines de la musique contemporaine, improvisée ou baroque.

J'ai appris au CNSMD de Paris la contrebasse avec Jean Paul Celea et l'improvisation générative, avec Alain Savouret et Alexandros Markeas.

J'ai suivi un cycle de perfectionnement au CNSMD de Lyon auprès de Bernard Cazauran, puis j'ai approfondi ma formation en contrebasse historique et violone au CNSMD de Paris.

J'ai obtenu le premier prix du concours international Bass 2008, catégorie musique contemporaine, j'ai créé La contrebasse nomade, un solo mis en scène par Nicolas Slawny : travail de musicienne et théâtre musical où la contrebassiste serait l'actrice.

Ce travail, je le poursuis avec Tout contre ma contrebasse et Un cabaret imaginaire pour lui donner davantage de force encore, avec les compositeurs vivants Sylvain Kassap, Jacques Rebotier, Sébastien Béranger, Mirtru Escalona Mijares, François Rossé, Luis Naon... et au travers des époques.

Puis avec Folia, programme construit en partenariat avec le gmem-CNCM-Marseille, pour contrebasse et électronique qui réunit quatre compositrices : Raphaële Biston, Carol Robinson, Kaija Saariaho et Francesca Verunelli.

Trois créations pour trois mondes nouveaux et quatre rêves.

J'ai rejoint l'Ensemble C Barré à Marseille et l'ensemble TM+ à Nanterre pour avancer collectivement dans ces espaces de recherche, comme je le fais en duo et trio.

Le reste du temps je joue en orchestre, notamment avec Les Siècles et Insula Orchestra ...

Au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, j'enseigne aux plus jeunes et à ceux qui se préparent à être professionnels.