

MOTUS ET FESTIVAL FUTURA PRÉSENTENT

PROGRAMME
MERCREDI
24 AOÛT

ÉDITION
2022

23-27
AOÛT

+ NUIT BLANCHE
> NUIT DU 27/28

ESPACE
SOUBEYRAN
26400 CREST

PARTENAIRES

Musée
Maison de la Musique
Contemporaine

conception graphique theRebootStudio.com

FESTIVAL
FUTURA

2017 NARRATION
2013 PORTRAIT
2020 RALENTIR
2011 ILLUSIONS
1998 LE VAISSEAU DE PIERRE
2007 LA MUSIQUE CONCRÈTE À 50 ANS
1999 LES MONDES ORGANIQUES
2009 TRACES DU DERNIER VENT
2009 LE CORPS
1993
2002
1996
1994
2016
1995
2012 VINGTIÈME
2003 6 PORTRAITS
2004 FIGURES LIBRES
2007 LES MONDES ORGANIQUES
2006 OUI AU WEEK END DES 35 HEURES
2010 CARNETS DE VOYAGES
2005 SONS DES QUATRE HORIZONS
2008 UNE CINÉMATIQUE DU SON
2021 DE LA LÉGÈRETÉ
2014 DES MONDES EN SOI
1997 ART ACOUSMATIQUE
2001 AVENTURES D'UN PAYSAGE
2018 LES 70 ANS DE LA MUSIQUE CONCRÈTE
2015 CONTRE(R) L'HABITUDE
2000 LA TOTALE ACOUSMATIQUE
2019 MONDES PARALLÈLES

FESTIVALFUTURA.FR

PROGRAMME

MERCREDI 24 AOÛT

13:30

CONCERT 1 : OUVERTURE

INTERPRÈTE STAGIAIRES NIVEAU
EXCELLENCE **YUN-JU MA*** ET **AYAKO**

SATO**

**> Miniature jeune compositeur :
Victor Wetzel Soleil #28 [2022] 2'59

****Bruno Capelle** Allez zou ! [2022 - création] 10 '00

***Nobuhiko Hayashi** Harness [2021] 6'59
– concours CCMC 2022, prix ACSM116 et
prix MOTUS

****Cendrine Robelin** Bain de gong [2017]
07'14

***Bérangère Maximin** Off the page [2020]
8'58

15:00

CONCERT 2

INTERPRÈTE **OLIVIER LAMARCHE** +
STAGIAIRES NIVEAU
PERFECTIONNEMENT **SARAH CLENET***
& **ALESSANDRO DUMA****

-> Miniature jeune compositeur :
Diar Zasella Et puis [2021] 2'58

Jacques Stibler La Grande débacle
[2020 - création] 19'35

****Subaru Hanazawa** Digital Noise
Aquarium [2021] 5'10 – concours
CCMC2022, prix Futura

***Philippe Blanchard** Angelito Solo [2022
- création] 7'27

Anne Foucher Sillage [2022] 24'45

16:30

CONCERT 3 : CARTE BLANCHE À UN INTERPRÈTE

INTERPRÈTE **NATHANAËLLE**
RABOISSON

-> Miniature jeune compositrice :
Yun-Ju Ma Vol des étoiles [2022] 3'00

Lionel Marchetti Madame morte [2011 -
création] 44'31

18:00

RENCONTRE PUBLIC : DENIS DUFOUR

SALLE COLORIAGE
DE L'ESPACE SOUBEYRAN

21:00

CONCERT 4 : PORTRAIT DENIS DUFOUR

INTERPRÈTE **JONATHAN PRAGER**

-> Miniature jeune compositeur :
Romain Arnette La lutte des corps [2022] 2'39

Denis Dufour Symphonie des simples
[2022] 55'55

22:30

CONCERT 5 :

INTERPRÈTE **TOMONARI HIGAKI**

-> Miniature jeune compositeur
Emmanuel Escoffier Temps et Heure
[2022 - création] 2'31

Christine Groult Eaux mêlées [2021] 30'00

Christian Eloy Eneyida [2022] 8'28

Paul Ramage Vox-Revox [2022] 19'50

NOTICES & BIOGRAPHIES

13:30

CONCERT 1

Bruno Capelle Allez zou ! [2022 - création] 10'00

(suite de danses électroniques)

> Musique réalisée en 2022 dans les studios du CRR de Toulouse.

Récréation acousmatique structurée en une suite de courte danse, allez zou !
BC

*Compositeur, artiste sonore, guitariste et pédagogue **Bruno Capelle** développe depuis plus de trente ans un travail de composition dans le domaine de la musique acousmatique. Parallèlement il aime s'impliquer dans des performances au sein de dispositifs et installations sonores qu'il réalise et développe une pratique électroacoustique live (synthétiseur analogique).*

Sa musique électroacoustique et ses performances sonores sont présentées régulièrement en France et à l'étranger. Également membre de BONUX (avec Iris Lancery), duo de chansons électro-folk. Il donne des conférences, travaille dans différentes structures d'organisation de concerts et de promotion de la musique, ainsi que dans divers projets pédagogiques.

Nobuhiko Hayashi Harness [2021] 6'59

> concours CCMC 2022, prix ACSM116 et prix MOTUS

Le titre «Harness» («Harnais» en français) vient du bruissement métallique qui forme la note dominante de l'œuvre. Le son a été créé à partir d'un harnais de la période Edo que j'ai acquis par hasard. D'autre part, je suis également influencé par le livre de Mark Changizi intitulé «Harnessed». Ce que j'ai voulu exprimer dans ce travail, avec une hétérogénéité proche de la science-fiction, c'est que le monde dans lequel nous vivons est à la fois constitué de matière et des sons que cette matière fait. Ici les sons font partie d'un processus sémiotique pan-matériel, et en même temps, entraînent la perception animale et forment le prototype du langage parlé humain.

*Créateur sonore, **Nobuhiko Hayashi** est né à Aichi au Japon en 1992. Son travail comprend la musique générative algorithmique, les installations sonores et la conception sonore pour la danse et le cinéma.*

Son travail se concentre sur des thèmes tels que l'enregistrement, le son et l'écoute, et l'origine de la voix et du langage dans l'environnement.

En 2022 il a remporté les prix ACSM116 et Motus du Festival CCMC2022 à Tokyo.

Bérangère Maximin Off the page

[2020] 8'58

Foison d'insectes, d'oiseaux et d'animaux apparaissent dans le cadre stéréophonique et se répondent, dialoguent. La totale compréhension nous échappe, mais nous, humains pouvons toutefois apprécier les évolutions et variations des sons telle une chorégraphie qui s'exécute devant nous. Une tension traverse la pièce comme pour nous rappeler que le danger est toujours imminent, que les prédateurs ne sont jamais très loin, d'où la nécessité de toujours rester en alerte pour ne pas se faire dévorer.

La succession de reliefs, de surfaces, de textures, de couches, de morphologies, le débit d'informations lent et l'écriture déliée figurent un paysage de nuit.

On pourrait aussi voir cette pièce d'un point de vue plus distant et imaginer des micro-événements qui se succèdent comme les carreaux d'une grande mosaïque sur un mur de béton qu'on parcourrait en marchant, observant les matières de cet ouvrage solide et définitif, mais qui, altéré par le temps et le climat, est devenu friable, pénétrable.

*Officiant dans son studio personnel depuis 2008, **Bérangère Maximin** a développé sa propre approche de l'art sonore et de la musique électroacoustique, composant des pièces denses et immersives à l'impact immédiat. En six albums qui ont suscité un intérêt international, elle a révélé un goût pour le mélange de sons hétérogènes avec un sens du détail, une écriture sonore nuancée et dynamique avec le matériau*

numérique.

Les œuvres de la compositrice sont sorties sur les labels Tzadik (USA), Sub Rosa (BE) et Crammed Discs (BE). Elle répond également à l'invitation du producteur Craig Leon et contribue à la réactivation de son label Atlas Realisations (GB) avec un cinquième opus électroacoustique intitulé Frozen Refrains sorti en vinyle en juin 2017. Son dernier album intitulé Land of Waves est sorti en double vinyle en juin 2020 sur le label berlinois Karlrecords. Il a obtenu une nomination au Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 de la Maison de la Musique Contemporaine avec l'œuvre Off The Page.

Cendrine Robelin Bain de gong
[2017] 07'14

La vibration régénère, dans le mouvement des vagues les cellules vibrent.

*Auteure-artiste née en 1983, **Cendrine Robelin** questionne le passage initiatique et l'impermanence du vivant. Son travail explore les frontières de l'invisible et se situe au point de retournement entre le chaos et la renaissance, dans une approche holistique et cyclique de la vie.*

Victor Wetzel Soleil #28 [2022 - création] 2'59
-> Miniature jeune compositeur

Une planète s'avance sur une orbite dangereuse autour du soleil 28. À chaque révolution, elle s'en approche davantage et de plus en plus vite. Tantôt exposée à la fournaise, tantôt au froid intersidéral, elle traverse inlassablement la ceinture d'astéroïdes qui laisse parfois filtrer la lumière aveuglante des 27 autres soleils.

Cette miniature a été composée à l'occasion de la 30e édition du festival Futura (Crest, France).

Victor Wetzel est un compositeur et chanteur parisien. Après un cursus d'ingénierie mécanique et de musicologie, il se spécialise en acoustique musicale, d'abord en intégrant le master ATIAM (IRCAM), puis en obtenant le grade de docteur en décembre 2021. Victor Wetzel commence ses études de composition

en 2015 aux États-Unis avec S. Blumberg. En 2016, il entre dans la classe de composition électroacoustique de Paul Ramage au conservatoire de Bagneux. Il intègre ensuite le pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt en 2021. En 2022, il est lauréat et prix du public du concours Petites formes.

15:00 CONCERT 2

Philippe Blanchard Angelito Solo [2022 - création] 7'27

> (1e partie de «La solitude des anges après l'amour»)

> Création 2022 pour le vinyle «Lieutenant Caramel / Guillonne Balaguer & Kommissar Hjuler Und Frau – 2 BC»

« Ce soir-là, le ciel de Madrid était rouge comme la glacière à boissons... Jenny fit demi-tour et grimpa sur son lit, elle allongea les bras pour attraper l'araignée qui se cachait dans un coin de la pièce. Puis elle jeta un coup d'œil à sa peinture qui lui rappelait les plaines de sa jeunesse avec l'âne Marcel. Elle en avait marre de cette situation, prisonnière d'un balai à franges vendu par l'ange Plugusorul un soir de détresse ! »

*Compositeur d'Art Acousmatique, **Philippe Blanchard** réalise ses musiques au Studio Forum à Annecy et dans son studio personnel Actéon.*

Il conçoit la composition musicale comme un assemblage d'objets sonores inouïs transformés à l'aide de logiciels créés par les ingénieurs Olivier Falcou de l'Atelier Nautilus (Noise Box) et Adrien Lefebvre de l'INA-GRM (GRM Player). C'est également un chasseur qui enregistre ses sons lors de ses nombreux voyages : les Norias d'Hama, les tomates de Deir ez-Zur (Syrie), les Zurkhanes (Maison de Force) à Shiraz en Iran, les serpents de Mary (Turkménistan), les Rickshaws de New Dehli (Inde), la Maison jaune de Beyrouth (Liban), la Gare d'Odessa (Ukraine), le Métro de Moscou

et cela jusqu'aux résonances des cryptes du Vatican... Tous ces sons mixés deviennent alors les éléments d'un puzzle musical qui se métamorphosent alors en « un dessin animé pour l'oreille » avec parfois pour personnage cosmique « Le Lieutenant Caramel ». Il est également le Directeur du Prix Russolo, Festival Bruit de la neige et animateur de l'Atelier de création Nautilus avec Olivier Falcou et Chantal Lorieul.

Anne Foucher Sillage [2022] 24'45

Un sillage comme une empreinte laissée par une expérience musicale. Il s'agit ici de suivre cette trace quelques temps pour trouver sa propre voie, son propre cheminement. D'une polyphonie de la Renaissance à des sons électroniques, la mémoire des sons nourrit l'inspiration et l'intuition créatrice personnelle. Elle marque la composition de souvenirs qui deviennent des points d'ancrage à l'écoute et à la découverte d'un univers musical renouvelé. Pour cette pièce, j'ai d'abord tissé une trame formelle avec des durées précises pour chaque partie. En même temps, j'ai noté des indications sur la nature des objets sonores que je souhaitais et sur leur évolution. J'ai également imaginé différents jeux d'espace. Je me suis alors mise à la composition à partir de ces contraintes prédéfinies.

La première partie constitue un jeu de polyphonie horizontale avec une architecture de quatre lignes qui s'entrecroisent et une citation d'un motet de Josquin des Prés.

La deuxième partie, plan séquence, se déroule en une accumulation et un grand crescendo jusqu'à la rupture suivie en opposition d'une séquence-jeu de faible densité. La troisième partie revisite certains éléments des parties précédentes, se jouant de l'écho et d'autres variables comme le spectre. La dernière partie recourt à des sons complexes et granulaires évoluant vers une poésie plus cosmique.

Anne Foucher a étudié le violon et la

composition au conservatoire d'Angoulême puis au conservatoire de Bordeaux. Ensuite elle a fait des études de musicologie à Bordeaux où elle a découvert la musique électroacoustique dans la classe de Christian Eloy.

Professeure des écoles de métier, la musique a toujours été sa passion. Elle a longtemps joué en orchestre. Motivée par la curiosité et la volonté d'explorer d'autres modes de jeu et de composition, elle s'est engagée en formation de musique électroacoustique dans la classe d'Eric Broitmann à Angoulême.

Elle a participé au stage d'interprétation sur acousmonium du festival Futura (Motus) entre 2018 et 2020. Ses moyens d'expression privilégiés sont désormais la composition, l'interprétation de musiques acousmatiques et l'improvisation. Elle est membre fondatrice du collectif Acousmaki.

Subaru Hanazawa Digital Noise Aquarium [2021] 5'10

> concours CCMC2022, prix Futura

Le thème de cette œuvre est un « aquarium de bruit numérique ». Veuillez imaginer un aquarium où les visiteurs se dirigent lentement vers la sortie tout en regardant les expositions, et chaque exposition change en environ une minute. Dans ce travail, il existe diverses approches du bruit, du simple bruit blanc, petit bruit, bruit de distorsion, dégradation causée par une diminution du débit binaire du Mp3, aux sons générés par des erreurs de données lorsqu'une extension de fichier non-sonore est réécrit de force dans un format de fichier musical. Tel un véritable aquarium, les visiteurs ne se lasseront jamais de ces bruits numériques.

Subaru Hanazawa est né en 2000 dans la préfecture de Saitama. Il étudie à Université Shobi Gakuen, Faculté des arts et des sciences de l'information, Département de musique appliquée, Cours sur les médias musicaux. Il a remporté le prix Futura lors du Festival CCMC 2022

Jacques Stibler La Grande débacle [2020 - création] 19'35

Souvenirs diffus d'un voyage imaginaire vers les confins des déserts de glace. La nature, chassée par la nuit, revient au galop. Insectes rares, oiseaux marins, géologie sonore. Des éléments minéraux, diaphanes, soudain, apparaissent en ombres portées, dans l'illusion des choses qui s'engendrent et s'entrechoquent. Quelques feuilles de glace subsistent, ballottées par la houle et oubliées par le vent, légères comme l'aile d'un pétrel argenté. Et au fond, Éole, omniprésent dans la lumière qui rendait. Voici que le temps et le lieu se précisent.

Né en 1950 à Paris.

Après des études au Conservatoire national supérieur de musique dans la classe de Pierre Schaeffer (de 1973 à 1975), je m'oriente vers la musique appliquée, notamment le théâtre. Depuis les années 1980, je travaille notamment avec le metteur en scène et auteur Grégoire Collès et je compose la musique de la plupart de ses pièces. La plupart de ces spectacles ont été créés au Théâtre Jeune Public de Strasbourg.

Je n'oublie pas non plus d'autres metteurs en scène et auteurs tels que Delphine Crubézy, Orit Mizrahi, Alain Recoing, Daniel Soulier, Marie Vitez, avec lesquels j'ai travaillé avec profit et qui, comme moi, attachent une très grande importance à la musique et au son au théâtre.

Pour le cinéma, j'ai réalisé la musique de Ferrailles d'attente, court-métrage de Tariq Teguia, et j'ai participé à des degrés divers (montage son, mixage) à quelques-uns de ses films.

Diar Zasella Et puis [2021] 2'58

-> Miniature jeune compositrice

Deux espaces ; l'un lointain et restreint, l'autre actif et envahissant s'articulent autour d'un seul geste primordial commun... de respirations. Souvent accompagné par une sorte de méta-narrative interne, le mouvement et interaction de ces deux espaces se mène vivement et avec plein de détours pour finir

dans un grand espace issu de leur fusionnement.

Né à Mitrovica, Kosovo a 1998. Là-bas je finis ma formation de lycée professionnel de musique, me concentrant surtout dans la composition instrumentale. En 2019 j'arrive en France, où je commence à étudier et créer la musique électroacoustique en tant qu'élève de Régis-Renouard Larivière, pour finir par m'intégrer dans la Classe d'Électroacoustique de Marco Marini et Jonathan Prager au Conservatoire de Pantin en 2021.

16:30

CONCERT 3

Yun-Ju Ma Vol des étoiles [2022] 3'00

-> Miniature jeune compositrice

Cette pièce est inspirée par une description de Antoine Artaud dans son projet inachevé *L'Astronome*. « La musique donnera l'impression d'un cataclysme lointain et qui enveloppe la salle, tombant comme d'une hauteur vertigineuse. Des accords s'amorcent dans le ciel et se dégradent, passent d'un extrême à l'autre. Des sons tombent comme de très haut, puis s'arrêtent court et s'étendent en jaillissements, formant des voûtes, des parasols. Étage de sons. »

En 1932, avant que la musique concrète n'existe, ces descriptions de la musique par Artaud avaient déjà un concept d'espace, et je voulais réaliser ce récit avec l'acousmonium.

Je l'ai nommé *Vol des étoiles* en passant à deux significations : l'une est l'idée de libération, que ce soit des étoiles ou des émotions, et l'autre est l'obscurité qui se cache sous les belles choses.

Tant que le cœur bat encore, qui n'a pas un peu de folie ?

Yun-Ju MA est née à Taïwan (1992). Elle commence ses études musicales dès l'âge de 5 ans. Elle pratique le piano dès l'enfance et étudie la musicologie l'histoire musicale, l'harmonie, l'analyse et le solfège pendant plus de quinze ans à Taïwan. Munie de deux

licences de musicologie l'une à Taiwan (l'Université Nationale de Taichung) l'autre au Japon (l'Université Soai d'Osaka) en tant de concertiste de piano et de composition instrumentale. En 2014, Elle décide de continuer ses études de composition instrumentale au Japon avec Naoyuki MATSUMOTO. Dès ce moment là, elle est commissionnée pour composer la musique de dessins animés, de musique de chambre et de musique d'orchestre d'harmonie au concerts. Ses oeuvres sont jouées à l'aide d'acousmonium dans des festivals musicaux en France et au Japon. En 2016, elle découvre la musique concrète, elle étudie la composition électroacoustique avec Tomonari HIGAKI. Deux ans plus tard, elle intègre le Conservatoire à rayonnement régional de Paris où elle suit les cours de composition électroacoustique avec Denis Dufour, Paul Ramage et les cours d'analyse avec Jonathan Prager. Actuellement, elle continue à Paris sa création musicale et collabore avec d'autres supports (Chorégraphies, exposition de peintures, art d'installations).

Lionel Marchetti Madame morte [2011 - création] 44'31

« *Madame Morte* (quel titre étrange !) évolue sous les frondaisons d'une architecture rouillée, prête à céder. Madame Morte se repaît parmi de tels décombres, ramenés à l'aventure d'une obscure histoire ancienne et qui prennent corps, dans l'espace du haut-parleur, avec la laborieuse maturation du sel comme un fantôme qui aurait mal digéré son infecte vie vivante : n'est-ce pas souvent le cas pour nos parents diaphanes, les spectres ? Madame Morte les recouvre alors de ses tonalités blafardes et cendreuse. Elle déplie ses anneaux — déambulant savamment en ces vastes territoires — étouffe soigneusement tout ces extraordinaires personnages, puis cherche à exprimer (c'est le mot) depuis l'orifice de sa bouche édentée ce qui, d'une vie mal vécue, serait possible de sauver — quand bien même, alentours, un mal plus grand encore rôde et prend tout le monde en chasse. » L.M.

Lionel Marchetti est compositeur de musique concrète. Tout d'abord autodidacte, il explore ensuite le répertoire de la musique concrète, en tant qu'art acousmatique, avec le compositeur Xavier Garcia¹ en 1989-90 au COREAM (Collectif recherche électroacoustique et action musicale) à Fontaine (Isère). Il compose ensuite dans les studios du Groupe de Recherches Musicales à Paris, du Groupe de musiques vivantes de Lyon, de La Muse en circuit à Alfortville, de Césaré à Reims, du Gmem au Centre national de création musicale à Marseille, au Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) de Lyon et ainsi que dans son studio personnel. Parallèlement, Lionel Marchetti poursuit un travail d'écriture poétique^{2,3}, ainsi qu'une approche théorique de la musique concrète et de l'art du haut-parleur, en tant qu'artiste praticien du genre.

Son livre *La musique concrète* de Michel Chion reste le plus remarqué - ainsi que son essai *Haut-parleur, voix et miroir...* - essai technique sous forme de lettre⁵.

Son catalogue est riche à ce jour de plus d'une centaine d'œuvres concrètes.

Depuis 1990, il dirige annuellement un atelier autour de l'art de la musique concrète et des techniques électroacoustiques au CFMI de Lyon à l'Université de Lyon 2.

21:00

CONCERT 4

Romain Arnette La lutte des corps [2022] 2'39

-> Miniature jeune compositeur

Coincé dans une clairière au fin fond d'une forêt, prit au piège par des hommes chassant le cerf, cette pièce retranscrit une situation hostile. Au fil des heures, une lutte s'installe pour que la situation ne dérape pas.

Romain Arnette est un artiste pluridisciplinaire né en 1987. C'est pendant ses études en école d'art à Londres qu'il développe sa pratique musicale. Depuis 2010 il évolue au sein de la scène électronique expérimentale et il a créé plusieurs projets musicaux aux sonorités distinctes. Il intègre la classe de composition

électroacoustique de Denis Dufour, Paul Ramage et Jonathan Prager au CRR de Paris en 2020, pour travailler plus spécifiquement sur la composition acousmatique.

Denis Dufour Symphonie des simples op. 195 [2022] 55'55

>Commande de la paroisse Saint Joseph en Pays de Faverges et du festival Le Bruit de la neige
>Dédié à Laurent Cros et Philippe Blanchard
>Réalisation sur ordinateur au studio du compositeur à Brandivy
>Prises de son : Denis Dufour et les enfants des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de l'école La Petite colline de Brandivy
>Voix parlées et chantées : sœur Chantal, sœur Marie-Anne et sœur Pierrette-Marie de la Maison Notre-Dame de Fatima à Pluvigner
>Voix et jeux vocaux : Hém-Ish
>Textes : Hildegarde de Bingen
>Remerciements à Hervé Dufour pour la présélection des textes et à Thomas Brando pour ses conseils
>Création à Faverges, église Saint-Pierre, le 27 mai 2022 lors du festival Le Bruit de la neige par Denis Dufour sur acousmonium Studio Forum

01. Pulmonaria officinalis 03'23
02. Artemisia annua 03'38
03. Angelica archangelica 04'50
04. Ruta graveolens 04'24
05. Verbascum thapsus 04'23
06. Hyssopus officinalis 05'27
07. Achillea millefolium 03'39
08. Althaea officinalis 03'00
09. Hypericum perforatum 04'27
10. Lilium candidum 07'56
11. Symphytum officinale 04'05
12. Salvia officinalis 04'40

Peu après avoir écouté la Missa pro pueris que Denis Dufour venait d'interpréter dans son église de Faverges en Haute-Savoie, le curé de la paroisse, touché par son œuvre, lui adressait un colis accompagné d'une carte où il exprimait son émotion et sa reconnaissance : « vous nous avez enchanté par votre magnifique concert : toutes ces nuances dans vos sons, les passages, les transitions et les silences, tout était en harmonie ! ». Dans le colis, trois

livres et un disque, tous consacrés à Hildegarde de Bingen, et le souhait que le compositeur réalise une « création en dialogue » avec la moniale bénédictine.

Réponse à cette invitation inattendue, la Symphonie des simples est élaborée à partir de fragments sélectionnés parmi les écrits de la Symphonia harmoniae celestium revelationum (Symphonie de l'harmonie des révélations célestes) et traduits du latin par Denis Dufour. Ces textes, qu'Hildegarde de Bingen a mis en musique, sont l'expression et la transcription de visions et d'"auditions" entremêlées, si puissantes et irrésistibles qu'elles lui occasionnaient des troubles lorsqu'elles se manifestaient. Au sujet de ses expériences mystiques autant visuelles que sonores, elle écrivait : « Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit, et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise », formule à laquelle fait volontiers écho la pratique de la musique acousmatique, parfois qualifiée de "cinéma pour l'oreille".

Conjuguant son don de voyance avec celui de guérisseuse, Hildegarde de Bingen a aussi donné de nombreux conseils de santé et développé ses talents médicaux en élaborant divers remèdes, dont ceux qu'elle nommait « simples à base de plantes ». Denis Dufour a choisi douze plantes médicinales de la pharmacopée hildegardienne pour donner une orientation à chacun des douze mouvements de sa Symphonie des simples, structurée comme un herbier. [Jérôme Nylon]

*Après des études classiques au Conservatoire national de région de Lyon en 1972 et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris de 1974 à 1979, **Denis Dufour** [Lyon, 1953] est devenu un compositeur reconnu tant dans le domaine de la création instrumentale que dans celui des musiques électroacoustiques. Il est l'auteur de près de 200 œuvres instrumentales, vocales, mixtes, live electronic et acousmatiques qui le qualifient depuis plus de quarante ans comme un plasticien sonore de premier plan. Parmi les pionniers de l'approche « morphologique » et expressive du son, il inclut*

dans son travail le plus large spectre des dimensions du phénomène sonore, poussant aussi ses expériences dans le domaine de la danse, de la vidéo, des œuvres mixtes (associant interventions instrumentales et support audio), du théâtre musical, des installations et environnements sonores, de l'art radiophonique ou du Hörspiele. En ouvrant délibérément, mais avec naturel, sa musique à tous les sons, Denis Dufour œuvre avec liberté, indépendance et rigueur, et avec un souci de l'artisanat si fin qu'il se fait oublier. Depuis 1980, il collabore régulièrement avec l'écrivain et poète Thomas Brando qui est l'auteur de plusieurs textes inspirant ses œuvres ou les accompagnant.

Chercheur et membre de l'Ina-GRM (Groupe de recherches musicales de l'Institut national de l'audiovisuel) de 1976 à 2000, Denis Dufour a fondé un ensemble de synthétiseurs et a contribué de façon décisive à la pratique du « temps réel » avec des compositions pour synthétiseurs et instruments transformés par des dispositifs électroniques dès 1977, puis informatiques avec Syter pour lequel il compose la première œuvre pour instruments et transformation numérique en temps réel, jouée lors de l'ICMC 1984 organisé à Paris par l'Ircam. Pour cette œuvre, il identifie la nécessité de disposer d'une surface tactile pour contrôler les paramètres de manière rapide et précise, donnant naissance à l'écran d'interpolation... Il a également travaillé à l'élaboration d'outils d'analyse en réalisant les premiers relevés graphiques d'œuvres acousmatiques sur ordinateur dans les années 80, préfigurant l'acousmographe à la réalisation duquel il a participé de manière déterminante. Il est à l'origine de plusieurs structures, collectifs et formations instrumentales qui continuent d'irriguer la vie musicale : Motus, Futura, Syntax, TM+, Les Temps modernes... et a été conseiller pour l'ensemble Linea de Strasbourg. Il a été organisateur et directeur artistique de nombreuses manifestations dédiées à la création contemporaine : cycles Acore à Lyon, Syntax à Perpignan, Musiques à réaction à Paris, festival Futura à Crest. Il a ainsi produit, organisé ou animé plusieurs centaines d'événements, concerts, rencontres professionnelles, conférences, ateliers, stages et classes de maître en France et dans le monde. Il a contribué au développement de l'acousmatique au Japon et en Italie, apportant son aide à la constitution d'acousmoniums (orchestres de haut-parleurs),

la formation de compositeurs et d'interprètes acousmatiques, et l'organisation de festivals. Depuis 2020, il travaille avec un de ses frères à la mise en place d'un lieu dans le Morbihan dédié à la musique, la littérature, le bien-être et le patrimoine.

Conscient de la nécessité d'élargir le champ des créations issues d'une réalisation en studio fixée sur support audio et livrée à l'écoute sur haut-parleurs, Denis Dufour a donné de l'art acousmatique une définition ouverte qui le situe au-delà du seul terrain musical. Il a apporté également de multiples enrichissements à l'orchestre de haut-parleurs, ou acousmonium, qu'il a largement fait évoluer afin de le rendre plus performant, plus immersif, plus souple et en faire un véritable instrument réglable et accordable. Son modèle est à l'origine de nombreux autres dispositifs réalisés en France et dans le monde. Enfin, il est l'animateur infatigable et le défenseur d'un concept de spatialisation interprétée des œuvres sonores sur acousmonium. Ainsi, par son action, l'art acousmatique est devenu un genre fertile qui, à la suite de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, continue d'influencer de nombreux musiciens électroniques, compositeurs et artistes.

Enseignant de 1976 à 2021 (Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt, Conservatoires régionaux de Paris, Perpignan, et Lyon, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris), il a formé des dizaines d'étudiantes et d'étudiants à la création dont beaucoup sont toujours actifs dans les domaines tant sonore, que visuel, plastique ou littéraire.

Ses œuvres instrumentales, électroacoustiques et acousmatiques sont éditées par Maison ONA et publiées sur disque chez Motus, EAP Records, Una Corda, Ina-GRM, Licences et Kairos. Le premier coffret de 16 CDs de son œuvre acousmatique, Complete Acousmatic Works Vol. 1, publié par Kairos en septembre 2021, a reçu le Grand Prix international du disque de l'Académie Charles Cros.

denisdufour.fr

www.maison-ona.com/composer-Dufouropus53.eu

22:30 CONCERT 5

Christian Eloy Eneyida [2022] 8'28

> Cette pièce est écrite comme un hommage au courage du peuple Ukrainien devant les souffrances et le martyre dont ils sont victimes en ce mois de février 2022.

Le titre "Eneyida" se veut une référence au poème burlesque éponyme, écrit par Ivan Kotlyarevsky en 1798, qui est considéré comme fondateur de la littérature en langue Ukrainienne.

Ce poème est réputé être la première œuvre littéraire publiée entièrement dans la langue ukrainienne moderne. Bien que l'ukrainien soit une langue courante pour des millions de personnes en Ukraine, il a été officiellement découragé de l'usage littéraire dans la zone contrôlée par la Russie impériale.

Eneyida est une parodie de l'Enéide de Virgile, où Kotlyarevsky a transformé les héros de Troie en cosaques zaporogues. Les critiques pensent qu'il a été rédigé à la lumière de la destruction de l'Hetmanat Zaporogue sur ordre de Catherine la Grande. Le poème a été écrit pendant la formation du romantisme et du nationalisme en Europe. À cette époque, une partie de l'élite ukrainienne s'était prise de nostalgie pour l'État cosaque, liquidé par la Russie en 1775-1786.

Les trois premières parties du poème ont été publiées en 1798 à Saint-Petersbourg, à l'insu de l'auteur. Le poème "Eneyida" complet a été publié après la mort de Kotlyarevsky en 1842, il ne sera traduit qu'en 1933 dans le journal américain Ukrainian Weekly.

Cependant, la première traduction anglaise complète n'a été publiée qu'en 2006 au Canada par un ukraino-canadien : Bohdan Melnyk.

Né à Amiens où il fait des études de flûte et d'écriture au CNR, puis au CNSM de Paris. Musicien d'orchestre puis professeur et directeur d'un conservatoire. Rencontre avec l'eth-

nomusicologie à Dublin, la musique électroacoustique au GRM, Ivo Malec, Guy Reibel, François Bayle et l'IRCAM. Professeur au CRR de Bordeaux durant 24 ans et au GRM durant 17 ans.

Emmanuel Escoffier Temps et Heure [2022 - création] 2'31

-> Miniature jeune compositeur

Christine Groult Eaux mêlées [2021] 30'00

> Commande du Logelloù, centre d'exploration et de création à Penvénan situé dans les Côtes-d'Armor.

> Création en septembre 2021 sur le site remarquable du Yaudet au bord de l'estuaire du Léguer.

Un voyage acousmatique imprégné de l'odeur de l'estuaire et de ses eaux mêlées, celle de la vase, de la matière primordiale. L'union intime de la terre et de la mer caractérise l'ambiance des Côtes-d'Armor. Il est impossible de distinguer avec netteté la limite entre la terre et la mer, entre les éléments solides et fluides.

Avec aussi des sons de Marc Namblard (audio-naturaliste), Noëlle Deffontaines (danseuse), Benjamin Dousteysier (saxophone), Lê Quan Ninh (grosse caisse).

*Si les moyens électroacoustiques sont au cœur de la démarche compositionnelle de **Christine Groult**, la qualité expressive des sons choisis et l'émotion qui s'en dégage demeurent cruciales pour elle, aussi bien au moment où elle décide de les enregistrer qu'à celui où elle les transforme car, ce qui l'intéresse avant tout, « c'est le potentiel poétique des sons et la recherche de nouvelles dramaturgies ». J.Y.Bosseur Elle conçoit des scénographies musicales qui unissent la musique et le lieu dans des sites porteurs d'imaginaire. Elle poursuit sa recherche sur le live et la collaboration avec des instrumentistes expérimentaux. Christine Groult a été assistante au département de pédagogie à l'IRCAM. Ensuite, titulaire du CA, elle a enseigné la composition électroacoustique au Conservatoire de Chalon-sur-Saône puis de Pantin jusqu'en 2015.*
<http://www.musicinsitu.com>

Paul Ramage Vox-Revox [2022] 19'50

>Commande de la compagnie Alcôme et de Why not-Ici l'onde.

>Cette pièce a bénéficié de l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du ministère de la culture.

> A Mlle Duval

1 Climagnétique 1

2 Chanson 1

3 Chœur

4 Chanson 2

5 Larsen 1

6 Climagnétique 2

Cette œuvre électroacoustique n'a utilisé pour sa fabrication et sa réalisation que de la voix et/ou du Revox (magnétophone à bande) en empruntant les principes compositionnels du motet. Le motet, ou mot, est un genre musical vocal apparu au moyen âge, souvent pluri-textuel, mélangeant textes sacrés et textes profanes. Ce dernier découle de l'organum qui est lui-même à l'origine de la polyphonie et est une base de la musique savante occidentale. Les combinaisons horizontales, rythmiques et textuelles, sont à la base de la grammaire de cette pièce. La voix, elle, dans Vox-Revox tient lieu à la fois de corps sonore abstrait et de fil narratif. Cette double fonction permet de basculer d'un univers poétique signifiant à une perception plus morphologique des mots et des sons d'origine vocale.

La vocalité est donc la notion qui a été mise en jeu au fil de cette pièce, dépassant la voix, existant non seulement comme fait oral, mais aussi aural.

Paul Ramage est violoniste, improvisateur et compositeur.

Après une rencontre avec Didier Lockwood (dont il intégrera l'école en 2003), il s'intéresse au jazz et aux musiques improvisées. Parallèlement il poursuit ses études de violon classique au CRR de Cergy-Pontoise dont il sortira avec un D.E.M de jazz et de violon. En 2013 il obtient son D.E.M de composition électroacoustique au conservatoire de Paris, dans les classes de Denis Dufour et Jonathan Prager. Il obtient ensuite un Master de composition électroacoustique à l'INA_GRM. Enfin, il suit le cursus

de composition et d'informatique musical de l'IRCAM.

Compositeur d'une quarantaine d'opus, tant acousmatiques que mixtes ou instrumental, il a joué et été joué dans divers pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Japon, États-Unis, Chine...). Il est lauréat du prix Métamorphose (Musique et recherche) du second prix Russolo (Fondation Russolo-Pratella (Italie)/Studio Forum d'Annecy) et titulaire du certificat d'aptitude (C.A) de composition électroacoustique. Il enseigne la composition et la création sonore au Conservatoire et au Pôle Supérieur de Paris. Aujourd'hui membre d'Alcôme (Compagnie de création et de diffusion de musique contemporaine) il s'emploie à faire vivre la création sur tous ses versants.

BIOGRAPHIES
DES INTERPRÈTES

TOMONARI HIGAKI

Né en 1974 à Yamaguchi au Japon, Tomonari Higaki est compositeur, enseignant, interprète acousmatique et Ph.D. Après ses études de composition au Japon, il a poursuivi son apprentissage à l'Atelier d'été de création musicale de l'Ina-GRM (avec François Donato), puis au CNR de Perpignan avec Denis Dufour et Jonathan Prager, et enfin à l'ENM de Pantin avec Christine Groult. Ses œuvres sont jouées en France et dans de nombreux pays (Etats-Unis, Belgique, Allemagne, Japon, Italie, Chine, Israël, Corée, etc.), et sont également diffusées à la radio sur France Culture, France Musique et la WDR3 (Allemagne). Il a été lauréat du concours de La Muse en circuit (2002). Son œuvre Prisonnière a été sélectionnée par le festival des arts sur supports au Japon (2014). Tomonari Higaki a reçu des commandes de l'Ina-GRM, Motus, Syntax, Festival d'Art Contemporain « Hanarart », Teion Duo, Trio +, Hiroaki Ooi, Koji Kawasaki, Aki Takahashi... Il a été jury du concours international pour interprétation acousmatique Espace du son en Belgique (2014). Depuis 2021 il est professeur associé à l'université de Tokai.

OLIVIER LAMARCHE

Ingénieur du son, régisseur, musicien, interprète acousmate; des pratiques et un cursus qui se résument mal en terminologies restrictives, une inclination certaine pour les marges indistinctes et les frontières perméables entre l'art et ses techniques.

Musicien en grande partie autodidacte, il fait ses classes au sein d'obscurs combos expérimentaux, à une époque où groupe de rock adolescent et difficult-music expérimentale en province se conjuguait ex-nihilo au grand désarroi de son auditoire...

Après avoir écourté ses études aux Beaux-Arts de Versailles et de Cergy-Pontoise, il s'emploie en tant qu'assistant technique sur de nombreux tournages, spectacles et concerts. Preneur de son aguerri, il en fait profession durant de nombreuses années. Entre autres expériences fondatrices, il fut régisseur sur le festival

Musique-Action de Dominique Répécaud durant 8 ans. En mai 1996, il y participe à une master-class animée par Jérôme Noetinger, Lionel Marchetti, Jean Pallandre et Marc Pichelin, puis, auditeur fidèle du festival Futura, il suit à partir de 2001 les stages d'interprétation acousmatique initiés par Denis Dufour. Dès lors, il pratique avec enthousiasme la musique acousmatique et son déploiement en concert, et participe depuis 2003 aux activités de la compagnie musicale Motus en tant qu'interprète, régisseur des acousmonium, improvisateur et compositeur, et s'investit dans la pédagogie de l'interprétation. Il a interprété de nombreuses œuvres acousmatiques du répertoire ou en création, diverses pièces mixtes avec les ensembles l'Instant Donné, Linéa, Court-circuit, le collectif Mxm/Cyril Teste avec Jérôme Game, et expérimenté la performance live spatialisée avec Vadim Vernay, NORSCQ, Richard D. James/Gwen Jamois, Battery Operated. Il joue lors des festivals Futura, l'Audible-les Instants Chavirés, les événements Motus et : à Paris, dans toute la France, à Tokyo, Kyôto et Osaka, à Bari, à Milan, à Wrocław et à Florence. Depuis 2014, il assiste Nathanaëlle Raboisson au sein du MotusLab sur son programme de recherche autour de l'interprétation sur acousmonium

JONATHAN PRAGER

Né à Lyon en 1972, technicien du son de formation, Jonathan Prager y a étudié la composition avec Denis Dufour et Jean-Marc Duchenne, puis Bernard Fort. Il a obtenu deux médailles d'or en composition acousmatique (CNR de Lyon, ENM de Villeurbanne). Il est membre de l'équipe du festival international d'art acousmatique Futura depuis 1993 et de la compagnie musicale Motus depuis 1996. En 1995, il constitue à Lyon son studio personnel de création et s'installe en Île-de-France en 2012. Il est professeur de composition acousmatique au CRR Perpignan-Méditerranée de 1998 à 2015 et, à partir de 2010, à la classe de composition électroacoustique du Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt. Depuis 2015, il enseigne désormais les musiques électroacoustiques au CRD de Pantin (ainsi qu'au CRR de Paris depuis 2017).

Interprète acousmatique depuis 1995, concepteur avec Denis Dufour des acousmoniums Motus, il a joué en concert plus d'un millier d'œuvres du répertoire acousma et mixte dont plus d'une centaine de créations, en France et à l'étranger. Il a également participé à la mise en place du premier acousmonium italien (M.a.r.e, Bari) et en a formé l'équipe d'interprètes. Il a contribué de même à la constitution d'acousmoniums en France et au Japon. Il s'est produit sur la plupart des dispositifs existants, en France et en Europe (GRM, Musiques & Recherches, M.a.r.e....). Par cette intense activité de concertiste et son engagement constant dans cette discipline, Jonathan Prager prouve qu'une transmission vivante, sensible et incarnée du patrimoine acousmatique international est possible, et défend la nécessité de le faire découvrir au public sous les doigts d'interprètes qualifiés. À cet effet, il a développé des techniques et une pédagogie spécifiques qu'il transmet régulièrement lors de master classes, stages et ateliers en France et à l'étranger. L'influence de sa conception de l'interprétation acousmatique est ainsi particulièrement notable parmi les jeunes musiciens acousmates.

Lauréat en 1996 du Concours international de musique électroacoustique de Bourges, il est accueilli en résidence à l'Imeb en 2004/2005. Il compose principalement pour le concert acousmatique, mais aussi pour des installations sonores, le ballet ou encore le théâtre. Il pratique également l'improvisation (danse et musique) régulièrement depuis 2006.

Enfin, en parallèle à ses réalisations artistiques, il exerce depuis 2008 une activité d'électronicien restaurateur de matériel de studio "vintage". C'est une passion intense pour les technologies anciennes (et ce qu'elles apportent de singulier au travail de composition électroacoustique) qui l'a amené à investir fortement dans cet artisanat. Cet engagement est à l'origine de la création, en 2016, de l'atelier de réparation/restauration Studio Piscine à Tokyo à Aubervilliers (France). Il compte parmi ses clients des centres de création musicale (Ina-GRM, Son-Ré, Musiques & Recherches, La Muse en circuit...), mais aussi des studios, producteurs,

ingénieurs du son et artistes des musiques actuelles (The Chemical Brothers, Justice, Jamie Lidell, Jean-Michel Jarre, Motorbass Studio, studios Question de son, studios Saint-Germain, Abbey Road France...).

NATHANAËLLE RABOISSON

Née en 1981, Nathanaëlle Raboisson interprète depuis 2004 le répertoire acousmatique sur acousmonium en tant que membre de la compagnie musicale Motus et de l'équipe du Festival Futura. Chercheuse musicologue, docteure en esthétique des arts numériques, Nathanaëlle Raboisson mène des recherches sur la pratique et la transmission de l'interprétation des musiques électroacoustiques sur acousmonium ainsi que sur la spécificité expérimentielle des environnements interactifs sans interface. Elle fonde en 2014 le Motus-Lab, laboratoire de recherche de la compagnie musicale Motus. Nathanaëlle Raboisson a étudié la composition et l'interprétation avec Denis Dufour et Jonathan Prager au conservatoire de Perpignan. Elle a débuté ses études musicales par le piano et a souhaité compléter cette formation par l'apprentissage de la facture et de l'accord de piano. En tant que pédagogue elle anime régulièrement des master classes, stages, séminaires, autour de l'interprétation et de la composition acousmatique. Depuis 2005, elle est administratrice de la compagnie musicale Motus, et du Festival Futura.

En 2020, elle est lauréate du programme de résidence en recherche et création à la Villa Kujoyama.

L'ÉQUIPE FUTURA

DIRECTION ARTISTIQUE
VINCENT LAUBEUF

ASSISTANTE
NATHANAËLLE RABOISSON

PROGRAMMATION
VINCENT LAUBEUF

INTERPRÈTES
ERIC BROITMANN
TOMONARI HIGAKI
OLIVIER LAMARCHE
JONATHAN PRAGER
NATHANAËLLE RABOISSON

Ainsi que

ARMANDO BALICE
RODOLPHE COLLANGE
DAVID FERRY
ANNE FOUCHER
DANILO GIRARDI
AYAKO SATO
VICTOR WETZEL

Et

LES PARTICIPANTS AU STAGE D'INTERPRÉTATION
ACOUSMATIQUE DE FUTURA

ACOUSMONIUM MOTUS
implantation
OLIVIER LAMARCHE

REGIE SON
OLIVIER LAMARCHE
assisté de **PAOLO CASTRINI**
et de l'ensemble de l'équipe **MOTUS**

PRÉSIDENT
DENIS DUFOUR

AVEC LE SOUTIEN DE
SACEM, la culture avec la copie privée
VILLE DE CREST
SPEDIDAM
LA MAISON DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

PARTENAIRES
compagnie **Adrien M & Claire B** (France)
ACSM116 (Japon)

FUTURA
FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART
ACOUSMATIQUE ET DES ARTS DE SUPPORT
C/O MOTUS

COPRODUCTION FUTURA - MOTUS

WWW.FESTIVALFUTURA.FR

INFO@FESTIVALFUTURA.FR

WWW.MOTUS.FR

