

**JIM JOURNÉES
D'INFORMATIQUE
MUSICALE 2017**

**JIM JOURNÉES
D'INFORMATIQUE
MUSICALE 2017**

Création d'Anne SÈDES

Acousmonium MOTUS
Olivier Lamarche - Nathanaëlle Raboisson

JIM 2017

CONCERT DES LAURÉATS

Vendredi 19 mai 2017 | 19H

Église Saint-Merri
(76 Rue de la Verrerie, 75004 Paris)

ENTREE GRATUITE

Lauréats James O'Callaghan - Yixuan Zhao - Ali Ostovar - Daniel Arango-Prada Vincent Guiot **Compositeurs** PSPBB Raphaël Duquesnois - Mirjana Nardelli **Musiciens** Veronica Charnley (Voice) - Jeffrey Stonehouse (Flute) - Mengmeng Wu (Guzheng) - Gaëlle Dupont (Accordéon) - Kioomars Musoyyebi (Santoure)

JIM - Journées d'informatique musicale

Depuis 1994, chaque année, les Journées d'Informatique Musicale réunissent des chercheurs, développeurs et différents acteurs de la vie musicale utilisant l'informatique comme outil de diffusion, de création, d'interprétation ou de pédagogie.

Le concert organisé ce soir est composé des 6 oeuvres des lauréats du concours JIM 2017 » sélectionnées par un jury international de 30 membres qui a dû choisir parmi 70 pièces. À l'occasion de ce concert, est présentée la création mondiale *Prémises pour corps infini* d'Anne Sèdes, keynote JIM 2017 et 2 étudiants en composition acousmatique du Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB).

Concert organisé avec le soutien du Collegium Musicæ de Sorbonne Universités et en collaboration avec les Journées d'informatique musicale 2017, Motus et TPMC (Tout Pour la Musique Contemporaine).

PROGRAMME

James O'Callaghan : *For or from* pour soprano, flûte et traitement
Daniel Arango-Prada : *Extase délicate de la mobilité* pour musique acousmatique
Ali Ostovar : *Le corde sul corpo* pour santoure et électronique
Raphaël Duquesnois : *Domisoldo* pour musique acousmatique (PSPBB)
Vincent Guiot : *Reste(s)* pour musique acousmatique

Entracte

Anne Sèdes : *Prémises pour corps infini* pour version fixée en octophonie (CM)
James O'Callaghan : *Objects-Interiors* pour musique acousmatique
Mirjana Nardelli : *Against the grain* pour musique acousmatique (PSPBB)
Yixuan Zhao : *Xuan Niao* pour guzheng, accordéon et électronique

* Projection des oeuvres acousmatiques sur l'acousmonium MOTUS par Olivier Lamarche et Nathanaëlle Raboisson

NOTICE

James O'Callaghan : *For or from* (2015) pour soprano, flûte et traitement

Veronica Charnley (voix), Jeffrey Stonehouse (flûte)

For or from tire des sons de l'environnement, en particulier des vocalises d'animaux non-humains, et interpole ces sons avec des imitations instrumentales et vocales. La composition de l'œuvre est une tentative de transformer des enregistrements spécifiques d'un temps et d'un lieu en notation abstraite, réalisables par les interprètes dans un nouveau contexte spécifique. Parfois, ces transformations sont entendues « en temps réel » pendant la performance, lorsque les vrais sons des musiciens se métamorphosent entre les enregistrements de terrain et vice-versa. De cette façon, l'œuvre est une méditation sur la mémoire, la temporalité et la personnification individuelle du son. Les sons du passé, des expériences en-dehors de la salle de concert, sont préservés et transportés par le processus de transcription. Ils sont aussi remodelés pour interprétation et réflexion par les musiciens, dont les expériences actuelles et les qualités sonores individuelles incarnent les sons externes comme les leurs.

For or from a été commandé par Sarah Albu et Jeff Stonehouse, et a remporté le 2e prix du concours Destellos dans la catégorie « mixte » en 2016.

James O'Callaghan

Compositeur et artiste sonore. Sa musique, qui appartient également aux mondes acoustique et électroacoustique, tire souvent son matériel sonore d'objets trouvés amplifiés ainsi que des sons de l'environnement naturel et urbain.

Il est le lauréat du prix Robert Fleming du Conseil des Arts du Canada (2015). En 2014, son œuvre *Isomorphia* a gagné le Grand Prix John-Weinzweig de la Fondation SOCAN et était finaliste aux Prix Juno dans la catégorie Composition classique de l'année. Ses œuvres ont également remporté des premiers prix de JTTP (Communauté électroacoustique canadienne, 2013), Musicworks Magazine (2014), et a été finaliste du concours Gaudeamus (2016) et KLANG! Acousmonium (2015).

Il est titulaire d'une maîtrise en musique (2014) de l'Université McGill, sous la direction de Philippe Leroux. Il a reçu son baccalauréat en beaux-arts de l'Université Simon Fraser, où il a étudié avec Barry Truax.

Daniel Arango-Prada : *Extase délicate de la mobilité* (2015) pour musique acousmatique

C'est une volonté de me confronter à cette contrainte formelle qu'est le thème et variations - procédé d'écriture très usité en musique instrumentale - qu'est née *Extase délicate de la mobilité*, pièce acousmatique composée d'un thème de 1'23" et de 5 variations. Tout en gardant l'essence même du thème principal qui se verra décliné sous de nombreuses formes, *Extase délicate de la mobilité* nous dévoile successivement des atmosphères nouvelles, des mouvements et rythmiques variés et nous surprend par des accents et des couleurs contrastés

Daniel Arango-Prada

Compositeur et guitariste né à Bogota, Colombie. Après avoir réalisé ses études de théorie musicale et de guitare classique en Colombie et en Argentine, il arrive en France en 2010 pour se perfectionner en composition : il intègre la classe de composition instrumentale et électroacoustique de Christophe De Coudenhove au Conservatoire de Montpellier. En 2013, il continue sa formation au Conservatoire Régional de Lyon avec Stéphane Borrel et Christophe Maudot. En 2015, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) où il travaille auprès de Michelle Tadini, François Roux et Philippe Hurel. Sa production s'étend de la musique instrumentale à la musique électroacoustique en passant par les musiques mixtes et la musique pour l'image. Bien qu'en constante évolution, en raison d'une réflexion permanente, son écriture cherche généralement à appréhender les multiples possibilités qu'offre le rythme. C'est dans le rythme qu'il trouve ce puissant stimulant nécessaire à la création, notamment par ses innombrables possibilités de traitement, et c'est grâce à lui qu'il crée une musique pulsionnelle, profondément dynamique et en perpétuel mouvement.

Ali Ostovar : *Le corde sul corpo* (2014) pour santoure et électronique

Kioomars Musayyebi (santur)

The piece, *Le Corde Sul Corpo* (the strings on the body) is the practical result of my bachelor thesis, which is about multicultural music and specially focused on Electroacoustic Music inspired from Persian music, as a global music and not more Persian music as a ethnic music (local music). In this work the important of the rapport between composer and instrumentalist is notable, we tried to find and improve some performing techniques on the instrument that in traditional way of playing Santur doesn't exist. The Electronic part is the processing of the Santur's sound in real-time, with the same mind.

Ali Ostovar

Ali Ostovar est né a Téhéran en 1987. Il étudie la composition et le piano au Conservatoire de Téhéran tout en expérimentant parallèlement la musique électronique par lui même, et travaille en tant que compositeur ainsi qu'ingénieur/designer du son dans de nombreux projets. De 2010 a 2013 il suit les cours en musique électronique au Conservatoire de Santa Cecilia à Rome puis rédige en 2014 sa thèse de licence ayant pour sujet *La musique multiculturelle* et en particulier *La Musique Électronique inspirée par la musique Perse*.

Ostovar acheve actuellement un master en composition Integrative à l'Université d'Art de la Folkwang, à Essen, en Allemagne.

Parmi les événements et lieux où ses pièces ont été produites : le Festival International de Musique Électroacoustique de Monaco, Emufest, Ars Electronica, MAXXI Museum of Contemporary Arts in Rome, Linux Audio Conférence (in ZKM, Karlsruhe, Allemagne), USAP (Berlin), KEAMSAC (Conférence annuelle de la Société pour la Musique Électro-acoustique Coréenne, KEAMSAC), Irish Sound Science and Technology Convocation (ISSTC 2015), Tanzhaus NRW Dusseldorf, Musée de la Lumière de Unna (Allemagne).

—

Raphaël Duquesnois : *Domisoldo* (2016) pour musique acousmatique (PSPBB)

Création à Arcueil le 25 mai 2016, La Distillerie d'Anis Gras – Le lieu de l'autre, lors du cycle Musiques à réaction 7.2, par le compositeur sur acousmonium Motus.

Comme son titre l'indique, ce morceau est composé de sons aux composantes harmoniques renforcées. Ils s'organisent selon l'accord parfait majeur de do (le diapason est celui du La 440 Hz). Les fréquences ont été ordonnées pour se rapprocher le plus de la résonance harmonique dite "naturelle" avec une quinte et une tierce majeure dites *pures*, c'est-à-dire selon un rapport de fréquences de 3/2 pour la quinte et 5/4 pour la tierce majeure. L'écriture joue sur les nuances entre harmonicité/inharmonicité, périodicité/apériodicité et linéarité/non-linéarité. Le matériau se compose de sons enregistrés et de synthèse.

Raphaël Duquesnois

En deuxième année de Licence en musicologie à la Sorbonne et de DNSPM au Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt, il s'intéresse à tout type de sons : de synthèse, en lien avec le protocole Midi, instrumentaux ou non instrumentaux comme les sons enregistrés d'objets et de situations de la vie courante de toutes sortes.

—

Vincent Guiot : *Reste(s)* (2016) pour musique acousmatique

Barre à la mémoire des flux.
Vogue aux voutes des aïeux.
Brise l'écume des bords bouches
mais reste là encore un peu.

Vincent Guiot

Vincent Guiot navigue entre la musique de scène, la conception d'installations sonores et la composition de musiques acousmatiques de concert ou appliquées à la vidéo, la danse et le théâtre.

Entre 2012 et 2014, il s'initie à l'interprétation acousmatique lors des stages proposés par Motus, et interprète ponctuellement depuis sur les acousmoniums Motus, GRM, Mare et Alcôme. En 2015, il obtient le premier prix du DEM de composition électroacoustique au CRR

de Paris dans la classe de D. Dufour et J. Prager. En 2016, il devient titulaire d'un Master de recherche en musicologie à l'université Paris 8 sous la direction de Makis Solomos. Il intègre les compagnies Plante Un Regard et Dikie Istorii Company en tant que musicien *live* improvisateur. Invité à participer à plusieurs albums de remix, il apparaît ainsi sur les labels *Another Record*, *Blue Tapes Records* et la *Manufacture Errata*. Il est actif par ailleurs au sein d'un projet solo de pop expérimental Mev', et du duo de jazz folk Morgan'.

Anne Sèdes : *Prémises pour corps infini* pour version fixée en octophonie (CM)

Cette oeuvre est un objet issu d'un cheminement très personnel de recherche-crédation traversant diverses modalités intermédiales.

Prémises pour corps infini a été d'abord construit comme un environnement sonore interactif pour deux danseurs circassiens (Petteri Savokorpi et Léo Manipoud) dirigés par la chorégraphe Kitsou Dubois et pour un joueur de grosse caisse (Thierry Miroglio) en juin 2016, dans le petit chapiteau de l'Académie Fratellini, équipée d'un dispositif de spatialisation hémisphérique en 3D 16 voies, basé sur la bibliothèque HOA que nous avons développée ces dernières années avec le CICM et le LABEX Arts H2H.

Les danseurs étaient équipés de capteurs de flexion aux coudes et aux genoux, dont les variations contrôlaient les traitements spatiaux du son dans la bibliothèque HOA (facteur de diffusion de la décorrélation, taux de raréfaction de granulateurs, vitesse et élévation des trajectoires, convolution avec des sons de cymbales. Outre le son de la grosse caisse en direct, les matériaux sonores ont été produits en amont sur un synthétiseur Prophet 5 de Sequential Circuits, et traités par effet Shimmer.

J'ai enregistré en temps réel dans HOA le produit de la performance dansée dans un fichier 16 voies, que j'ai ensuite remonté pour en conserver les meilleurs moments, sur une durée de 8 minutes. La création proposée ici a été down mixée en ambisonic 2 D et en octophonie, en vue d'une écoute acousmatique de concert, en interaction avec la réponse acoustique de l'église St-Merry.

Anne Sèdes

Anne Sèdes est professeur en composition et recherche au département de musique de l'université Paris 8.

Depuis les années 2000, elle a orienté ses travaux de recherche et de création vers le domaine de l'espace sonore, des musiques mixtes, des environnements virtuels et de l'intermédialité.

Sa recherche part d'une démarche de création expérimentale consistant à construire son objet artistique afin de pouvoir l'examiner sur le plan poétique, de produire des environnements logiciels au service de la création, ou bien encore de tirer de situations de création des éléments de test, d'épreuve ou d'approfondissement de questions théoriques. C'est cette dynamique de recherche-crédation incorporant création expérimentale, création logicielle et théorisation qu'elle cherche à partager dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche à l'université. Sa production artistique inclut musiques sur support, musiques mixtes, installations interactives, ou encore électronique en temps réel pour la chorégraphie, autant de contenus issus de situations de recherche expérimentale.

James O'Callaghan : *Objects-Interiors* (2013) pour musique acousmatique

Objects-Interiors se « déroule » à l'intérieur d'un piano. Cet instrument polysémique à l'histoire si riche est revu et corrigé sous forme d'espace intérieur. Plusieurs des matériaux sonores consistent en réponses impulsives, c'est-à-dire des éclats de bruits qui captent les propriétés réverbérantes d'un espace acoustique. À mesure qu'elle capture ainsi l'espace réel du piano, l'oeuvre imagine d'autres espaces et compare la caisse de résonance du piano à d'autres types d'intérieurs, pour se transformer en un monde surréaliste où s'estompent les distinctions entre espace, mouvement et son.

Objects-Interiors forme le premier volet d'une trilogie d'œuvres acousmatiques complétée par *Bodies-Soundings* (2014) et *Empties-Impetus* (2014-15). Cette série imagine les corps sonores d'instruments sous forme d'espaces résonants.

Objects-Interiors a été réalisée en 2013 dans le studio du compositeur à Montréal (Québec) et créée le 14 mars 2013 dans le cadre du festival Cluster à Winnipeg (Canada). Elle a remporté le premier prix au concours Jeu de temps / Times Play (JTTP) de la Communauté électroacoustique canadienne (CÉC, Canada, 2013), ainsi que la première place au Prix Hugh-Le Caine du Concours des jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN (Canada, 2013).

—

Mirjana Nardelli : *Against the grain* (2016) pour musique acousmatique

L'idée de composition de *Against the grain* est née de la captation des matériaux sonores et des propriétés qui les fondent. C'est une réflexion sur la capacité du compositeur à établir des choix. « L'homme est condamné à être libre » disait Jean-Paul Sartre dans une formule paradoxale. Il soulignait ainsi l'idée que la liberté de l'homme est infinie et qu'elle le rend entièrement responsable de ses choix. Avec ces infinies possibilités, le compositeur en est presque paniqué. Quelle est sa limite ?

Mirjana Nardelli

Elle a obtenu son diplôme à l'unanimité en musique électroacoustique au Conservatoire Ottorino Respighi de Latina. Grâce au programme Erasmus, elle a étudié au PSPBB avec Denis Dufour et poursuit ses études en Master 2. Elle a étudié avec Luigi Ceccarelli, Francesco Antonioni et Elio Martusciello et a suivi les cours d'improvisation de Giancarlo Schiaffini et Roberto Bellatalla. Elle est cofondatrice, avec Francesco Altilio et Cristian Maddalena, du projet 'e-cor ensemble' qui a reçu de nombreux prix et récompenses. Elle est membre actif de l'orchestre OEOAS de Naples dirigé par Elio Martusciello. Ses œuvres ont été jouées à la Galerie d'Art Moderne de Rome, lors du New York City Electroacoustic Music Festival, de l'EMUFest à Rome, de Romaeuropa, ainsi qu'au Conservatoire de Naples, Radio Vatican, Digital Life, Radio Cemat, sur l'Acousmonium San Fedele de Milan, et à Gand, Leuk, Paris. Son œuvre *There's nothing left to fear* a été sélectionnée pour Ars Electronica Forum Wallis 2016.

—

Yixuan Zhao : *Xuan Niao* (2016) pour guzheng, accordéon et électronique

Xuan Niao (a divine bird in Chinese ancient legend, which is similar to black swallows) is originated from "God orders Xuan Niao to give birth to Shang" which is the sentence of the Book of Songs. Xuan Niao is the spiritual totem of the Chinese ancestors of the Shang Dynasty.

All the sound materials of this music are from accordion and Zheng. The tremolo of accordion build the image element of the Xuan Niao, and the mental strength is rendered by Zheng. The combination of sounds is implemented by electronic music techniques through Kyma, GRM Tools and so on. The piece attempts to describe the divine power, the yearning for a better life and the strong faith of Xuan Niao which is the spiritual totem by using the virtuality and reality combination method through the traditional timbre and electronic timbre which is derived from instruments in every paragraphs.

Yixuan Zhao

Master candidate in computer music composition at the Central Conservatory of Music in Beijing, China. She is graduated from Central Conservatory of Music in 2015, and admitted to the Central Conservatory of Music to pursue the master's degree in the same year. She has won several composition prizes in recent years.

The Fairy Ball and *Time* won the second prize of the 9th Composition Competition D group (MIDI – Electronic Music of MUSICACOUSTICA-BEIJING 2012 and the 10th Composition Competition D group (MIDI – Electronic Music of MUSICACOUSTICA-BEIJING 2013). *Qing Lan* won the second prize [first is empty] of the 12th Composition Competition B group (Mix. Music) of MUSICACOUSTICA-BEIJING in 2015. And the piece was performed at closing concert of the 17th MUSICACOUSTICA-BEIJING 2016. Electro-acoustic Music *Dice* selected Taiwan WOCMAT2016 sound gallery section, and perform at the concert.

In addition, she often participate arrangement work of CCTV large party in China, compose for the drama, micro film and school etc...

BIOGRAPHIE DES MUSICIENS

Veronica Charnley, voix

Veronica Charnley est chanteuse, compositrice, et auteure canadienne qui s'est installée à Paris en 2014. Elle a enregistré trois albums et fait des tournées internationales avec son groupe Montréalais *Plumes*. Leur dernier album intitulé *Folk Songs and Future Loves* est un mélange de chansons originales et de chansons folks de Bartók et Berio.

Elle vient tout juste de terminer une tournée à travers le Canada, et en avant-première, d'une série de représentations de onze pièces de compositeurs contemporains classiques canadiens pour le projet *Many Visions : Plumes Deconstructs the Music of Grimes*.

Gaëlle Dupuis, accordéon

« Influencée par ma grand mère accordéoniste, j'ai commencé l'accordéon à cinq ans. C'est à l'âge de six ans que j'ai commencé les concours annuels d'accordéon, ce qui m'a permis de toujours avoir un but pour mon travail et ma progression. En 2013, je suis rentrée au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, ce qui m'a permis de pouvoir passer un baccalauréat Technologie de la Musique et de la Danse. En décembre 2015, j'ai remporté la prix de la SACEM à Paris. Durant l'année 2016 j'ai passé mon diplôme d'études musicale, et je poursuis actuellement mes études en première année à l'Ecole Supérieure de Musique de Dijon dans la classe de Fanny Vicens. »

Kioomars Musayyebi, santoure

Kioomars Musayyebi est né à Téhéran en 1977. Il a étudié le Santoure auprès du grand maître santouriste Famarz Payevar. En 2010, il obtient sa Licence en musique instrumentale à l'Université d'Art de Téhéran. Il se produit dans de nombreux concerts en tant que santouriste et compositeur en Iran et à l'étranger. Il est également producteur de deux musiques de films : un film publicitaire et un autre sur une série d'histoire pour enfants en DVD.

Depuis 2011, il enseigne, compose et joue en Allemagne avec des musiciens venus d'Europe, d'Inde, d'Afrique et de l'est de l'Asie, ainsi que dans diverses groupes internationaux. Ces dernières années, il a été invité dans plusieurs festivals comme Fusion, Folk'n Fusion, Hildesheimer Wallungen, Musica Sacra International, Essen.Original et Dastgah. Depuis 2013, il est membre permanent du Transorient Orchestra et il fonde son propre groupe : le Kioomars Musayyebi Quartet en 2015. Il obtient son diplôme de master intitulé *Musical World - Cultural Diversity in Musical Education* et travaille parallèlement comme Instructeur pour Santur au Center for World Music (CWM).

Jeffrey Stonehouse, flûte

Ce jeune flûtiste est directeur artistique et membre fondateur de l'ensemble Paramirabo. Lauréat de plusieurs concours nationaux, dont le TD-Canada Trust Young Artist Competition, et le Concours Ken-Murray, Jeffrey est diplômé des Universités McGill et Wilfrid-Laurier ainsi que du Conservatoire de musique de Montréal. Outre l'ensemble Paramirabo, Jeff travaille à la pige avec, entres autres, l'Orchestre Métropolitain, la Sinfonia de la Lanaudière et l'Orchestre Symphonique de Sherbrooke.

Mengmeng Wu, guzheng

Mengmeng Wu is a talented award-winning guzheng virtuoso. Born in Huaxi village, Jiangsu, southeast China, she learnt the guzheng from the age of six and her talent was noticed during her first stage performance at the age of ten. The former Premier of China Li Peng with his wife ZHU Lin once met her and wrote her an inscription. She has since been selected to give performances worldwide in many countries including Hong Kong, Macao, Singapore and America. In 2002, she entered the Affiliated High School of the China Conservatory of Music,

where she studied the guzheng for 6 years with distinguished experts Professor Ji Wei. In 2008, she trained for another 4 years at the Central Conservatory of Music, China under the tutelage of Ji Wei and renowned guzheng Master Professor Li Meng, where she graduated with a BMMus in guzheng performance. In the University, Miss WU participated in premieres of guzheng quartet *One Thousand Kilometers Way to Go*, written by Professor LI Meng and guzheng trio *Spirit of Zheng*, written by Malaysian composer ZHAO Junyi. Moreover, she was frequently invited to perform for Music Channel of CCTV. She won the Gold Prize for Guzheng Solo in the 4th ZhongSin International Music Competition in 2010 and a Gold Award for guzheng solo in the 1st Huain Cup International Chinese Music Competition in 2012.

Since coming to London 2014, Mengmeng has performed at a wide range of venues including SOAS, University of London, Blackheath Hall with the Trinity Laban Orchestra, the Manchester International Festival (2015) with Damon Albarn, the Lake District Summer Music International Festival and gave a concert *Silk String Duo* working with an internationally renowned pipa and guqin virtuoso Cheng Yu (2016).

Comité artistique - JIM 2017

Virginie Brunet (PSPBB)

Vincent Laubeuf (MOTUS)

Lin-Ni Liao (TPMC - IReMus)

Laure Marcel-Berlioz (CDMC)

Agnès Puissillieux, cheffe de projet du Collegium Musicæ

Nathanaëlle Raboisson (MOTUS)

Conférences & Concerts JIM 2017 - <https://jim2017.sciencesconf.org/>

