

**CENT
QUATRE
#104PARIS**

FOCUS

5ÈME ÉDITION

7+8 JUIN 2024

/ CENTQUATRE-PARIS

CONTACTS

Institut national de l'audiovisuel – INA grm
116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS
Tél. : 01 56 40 29 88 – Email : grm@ina.fr
www.inagrm.com

CRÉDITS

Direction : François J. Bonnet
Programmation : François J. Bonnet, Jules Négrier
Responsables Acousmonium : Philippe Dao, Emmanuel Richier
Régie technique : Renaud Bajoux, Jeanne Laborde, Natacha Lieumont,
Elvira Nataloni
Création lumière : Nordine Zouad
Chargé de production : Jean-Baptiste Garcia
Communication : Marion Vergely
Administration, accueil et vente : Jessica Ciesco
Photographes : Didier Allard, Aude Paget
Maquette : Lorant B.

LIEUX ET CO-PRODUCTIONS

**CENT
QUATRE
#104 PARIS**

Re-
Imagine
Europe

Co-funded by
the European Union

CD, LIVRES,
PROGRAMMES
RADIOS, INFOS...

/ PROGRAMME
7+8 JUIN 2024

FOCUS

VENDREDI 7 JUIN – 20H00

Pierce WARNECKE « *The Unraveling* » / 21'21

Jana IRMERT « *Portals* » / 16'

ENTRACTE / 20'

Roland KAYN (1933-2011) « *Electronic Stabile* » / 30'41

Lisa LERKENFELDT « *In the Window of Time* » / env. 20'

SAMEDI 8 JUIN – 20H00

Felisha LEDESMA « *Uppender* » / env. 20'

Morten RIIS « *Forsvinde i det skrivende skrevne* » / 22'

ENTRACTE / 20'

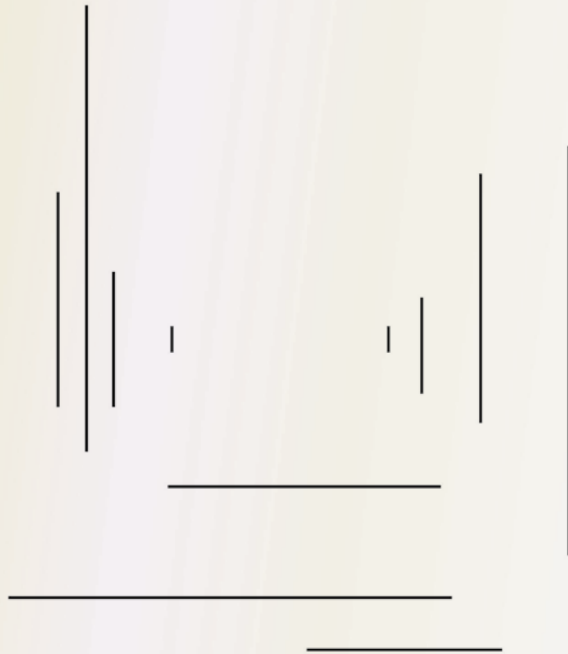
Jaap VINK (1930-2023) « *Stroma* » / 12'16, « *Tide 85* » / 17'35

Ulla « *Duck Girl* » / env. 25'

SPECTRES IV

MILLE VOIX

FRANÇOIS J. BONNET | DAVID GRUBBS | YANNICK GUÉDON | LEE GAMBLE | JOHN GIORNO
SARAH HENNIES | HAELA RAVENNA HUNT HENDRIX | STINE JANVIN | JOAN LA BARBARA
YOUNNA SABA | AKIRA SAKATA | PIERRE SCHAEFFER | PETER SZENDY | GHÉDALIA TAZARTÈS

SHELTER PRESS

VENDREDI

Pierce WARNECKE « *The Unraveling* » / 21'21

Jana IRMERT « *Portals* » / 16'

ENTRACTE / 20'

Roland KAYN (1933-2011) « *Electronic Stabile* » / 30'41

Lisa LERKENFELDT « *In the Window of Time* » / env. 20'

PIERCE WARNECKE

Pierce Warnecke travaille à la fois dans les domaines sonores et visuels. Ses projets, à la frontière entre la musique expérimentale, les arts numériques et la vidéo, sont influencés par les effets du temps sur la matière et les limites de l'expérience sensorielle. Il a présenté son travail sous forme de performances, de concerts et d'installations à Rewire, CTM, Elektra, Mutek, ZKM, etc. Il est co-commissaire d'emitter micro (un label et festival à Berlin), et du Signal Festival (Drome). Sa musique a été publiée sur Raster (DE), Room40 (AU) et Contour Editions (US), et il est représenté par l'agence DISK à Berlin.

THE UNRAVELING

(2024) / 21'21

The Unraveling est une composition de Pierce Warnecke, qui poursuit ses explorations spéculatives de la dégradation, à la fois structurelle et qualitative, du son. C'est une suite de son album sortie en 2022 sur Room40, *Deafened by the Noise of Time*, qui utilise des enregistrements d'instruments mêlés à des sons de synthèse modulaire, des programmes Max MSP, ainsi que des enregistrements de terrain pour créer une disparition sonore d'ordre poétique, en s'éloignant progressivement d'une forme composée avec des sons reconnaissables, pour aller vers son contraire.

The Unraveling est, à la base, une partition ouverte avec des indications harmoniques et graphiques, proposée à douze musiciennes et musiciens, qui en ont individuellement fait des interprétations. Tous les participants démarrent au même point de la partition, mais selon les choix pris et la pulsation interne de chacun (interdiction de métronome), les versions divergent au fur et à mesure que le temps avance. Le résultat est une pièce qui part d'une idée musicale tonale et répétitive pour évoluer discrètement vers l'arythmie, l'inharmonie, les techniques étendues, le bruit et/ou le silence.

Les lieux, moments et moyens de captation sonore étant très distincts (allant de prises en nature sur téléphone portable à des conditions de studio), les enregistrements résultants incluent des matières sonores vivantes et variées, contenant en arrière plan des déplacements de microphone, des voitures, des voix, des cloches, etc. Ces bruits erronés, souvent considérés comme « parasites », sont ici progressivement amplifiés pour mettre en valeur les caractères uniques liés aux différents contextes chronotopiques des captations, créant ainsi un ensemble de qualités sonores diverses.

La spatialisation suit aussi cette proposition de « dévolution » sonore, en partant d'un point de diffusion unique et statique, pour s'écarter ensuite vers de multiples points de diffusion instables et disparates. Plusieurs interprétations du compositeur à base de *no-input* (modulaire et numérique) servent de sources d'interférence, éloignant ainsi la composition de sa musicalité de départ, pour la faire disparaître doucement sous des couches de sédimentation sonore désorganisée.

The Unraveling suit un « dénouement » littérale, non pas au sens théâtrale, mais simplement une déconstruction, comme un tissu se défaisant (*unraveling* signifie « démêler » en anglais). C'est une pièce à l'image de toute chose qui évolue dans le temps : un glissement inexorable et continu vers une entropie grandissante, où les constructions complexes perdent peu à peu leurs sens, se disloquent et s'étiolent avant de disparaître dans le bruit de fond.

Participants / Interprètes : Louis Laurain (*Trompette*), Pierre Borel (*Saxophone*), Joao Tiago Dias (& João da Graça) (*Vibraphone, Marimba, Objets*), Félicie Bazelaire (*Violoncelle*), Benjamin Dousteyssier (*Saxophone Bariton*), Sébastien Beliah (*Contrebasse*), Violetta Motta (*Traverso*), Rodolphe Loubatière (*Caisse Claire & Objets*), Sandra Weiss (*Basson*), Anna-Kaisa Meklin (*Viola de Gambe*), d'incise (*Shakuachi*), José Alberto Gomes (*Melodica*)

JANA IRMERT

Jana Irmert est une artiste sonore et compositrice basée à Berlin, qui travaille sur la composition spatiale, les bandes sons de films et les performances live, explorant souvent la frontière entre le son musical et le bruit par le biais d'expérimentations approfondies avec des enregistrements de terrain. S'intéressant à la temporalité et à l'impermanence en période de crise écologique, elle crée des « espaces audiovisuels et sonores atmosphériques qui travaillent sur la désharmonie de manière à refléter l'imperfection de notre monde » (TJ Norris).

Elle a publié plusieurs albums et EPs sur Fabrique Records, Important Records et Longform Editions. La conception sonore et la musique de Jana pour des longs métrages, des documentaires, des expériences VR et des installations vidéo ont reçu de nombreuses nominations et récompenses, comme le German Documentary Film Music Award en 2019 et 2024 (nominée) et une nomination pour un Icelandic Edda Award en 2021 pour sa conception sonore sur le film de Jóhann Jóhannsson *Last and First Men*. Jana a présenté sa musique en Amérique du Nord et dans toute l'Europe, notamment au festival Atonal de Berlin, au festival Extreme Chill de Reykjavik, au Fylkingen de Stockholm, au Fluc de Vienne et au festival blurred edges de Hambourg.

PORTALS (2024) / 16'

Création, commande INA grm dans le cadre de Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action

Portals est une composition entièrement réalisée à partir de sons enregistrés dans la forêt amazonienne lors de récents voyages au Brésil et en Colombie. À la recherche de sons normalement dissimulés à la perception humaine, j'ai utilisé des microphones qui captent une partie du spectre des fréquences ultrasoniques pour enregistrer des insectes, des amphibiens et des chauves-souris qui communiquent dans ces fréquences, ainsi que des hydrophones pour des enregistrements sous-marins de dauphins et poissons de rivières qui utilisent le son pour naviguer et chasser.

En laissant parfois l'enregistreur fonctionner sans surveillance pendant plusieurs heures, j'ai pu capter la transition du paysage sonore entre le jour et la nuit. En réécoutant ces enregistrements, j'avais l'impression de franchir un portail à chaque fois que je mettais les écouteurs. J'ai commencé à imaginer le son de la forêt comme si je pouvais l'entendre comme une chauve-souris, comme une grenouille ou un insecte, ou, plongeant dans les eaux brunes, comme un dauphin de rivière.

En transposant les enregistrements d'ultrasons pour les rendre audibles, j'ai pu extraire des éléments sonores des ambiances denses de la forêt tropicale et les transformer en formations mélodiques, en nuages harmoniques et en motifs rythmiques, faisant écho à ma sensation que le temps dans la forêt est empilé et superposé, se déplaçant en cercles de plus en plus larges, comme les anneaux d'un arbre. Avec cette composition, j'ai essayé de refléter mon expérience de la rencontre avec cette immensité, une forêt qui peut vous engloutir facilement et qui est pourtant devenue si fragile.

ROLAND KAYN (1933-2011)

Roland Kayn, né à Reutlingen, en Allemagne, est avant tout connu pour ses œuvres de musique cybernétique, dans lesquelles des réseaux complexes d'instruments électroniques suivent les intentions du compositeur par le biais d'un système d'instructions et de commandes. De 1952 à 1955, il étudie la composition et l'orgue à Stuttgart, puis à Berlin, de 1956 à 1958, avec Boris Blacher et Josef Rufer. Après avoir travaillé dans plusieurs studios à travers l'Europe, il s'installe à Rome où il cofonde le groupe d'improvisation libre Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza en 1964. À partir de 1970, il travaille à l'institut de sonologie d'Utrecht et fonde, en 1995, le label Reiger-records-reeks pour publier ses œuvres. Roland Kayn disparaît à l'âge de 77 ans à Nieuwe Pekela, aux Pays-Bas.

ELECTRONIC STABILE

(2005) / 30'41

Diffusion : Jules Négrier

Electronic Stabile est très représentatif de l'approche compositionnelle de Kayn au milieu des années 2000 dans son home studio. À travers la manipulation du matériau sonore et des supports sur lesquels il est enregistré puis lu, l'auditeur est conduit dans un désert de voix humaines, de sons industriels, de bruit de fond de radio à ondes courtes et de fréquences d'oscillateur modulées, chacun imprégné de la réverbération d'espaces physiques distincts et variés. Ainsi, les paysages s'entremêlent et l'œuvre transcende le simple collage. Kayn propose à l'auditeur un voyage établissant de nouvelles connexions entre des matériaux transfigurés. Le sens, l'intention et l'origine sont constamment interrogés en cours de route.

LISA LERKENFELDT

Lisa Lerkenfeldt est une compositrice et interprète australienne. Les variations infinies de piano et de boucles de bandes magnétiques qu'elle déploie dans sa musique dissolvent le temps par des collages d'ambiances en décomposition, des manipulations analogiques et des structures cycliques. Son travail, marqué par la patience et une élégance tactile, s'exprime à travers des durées prolongées et des techniques électroacoustiques depuis son premier album *A Liquor of Daisies*, paru sur le label Shelter Press en 2020.

IN THE WINDOW OF TIME (2024) / env. 20'

Pour piano et bande multicanale

SAMEDI

Felisha LEDESMA « *Uppender* » / env. 20'

Morten RIIS « *Forsvinde i det skrivende skrevne* » / 22'

ENTRACTE / 20'

Jaap VINK (1930-2023) « *Stroma* » / 12'16, « *Tide 85* » / 17'35

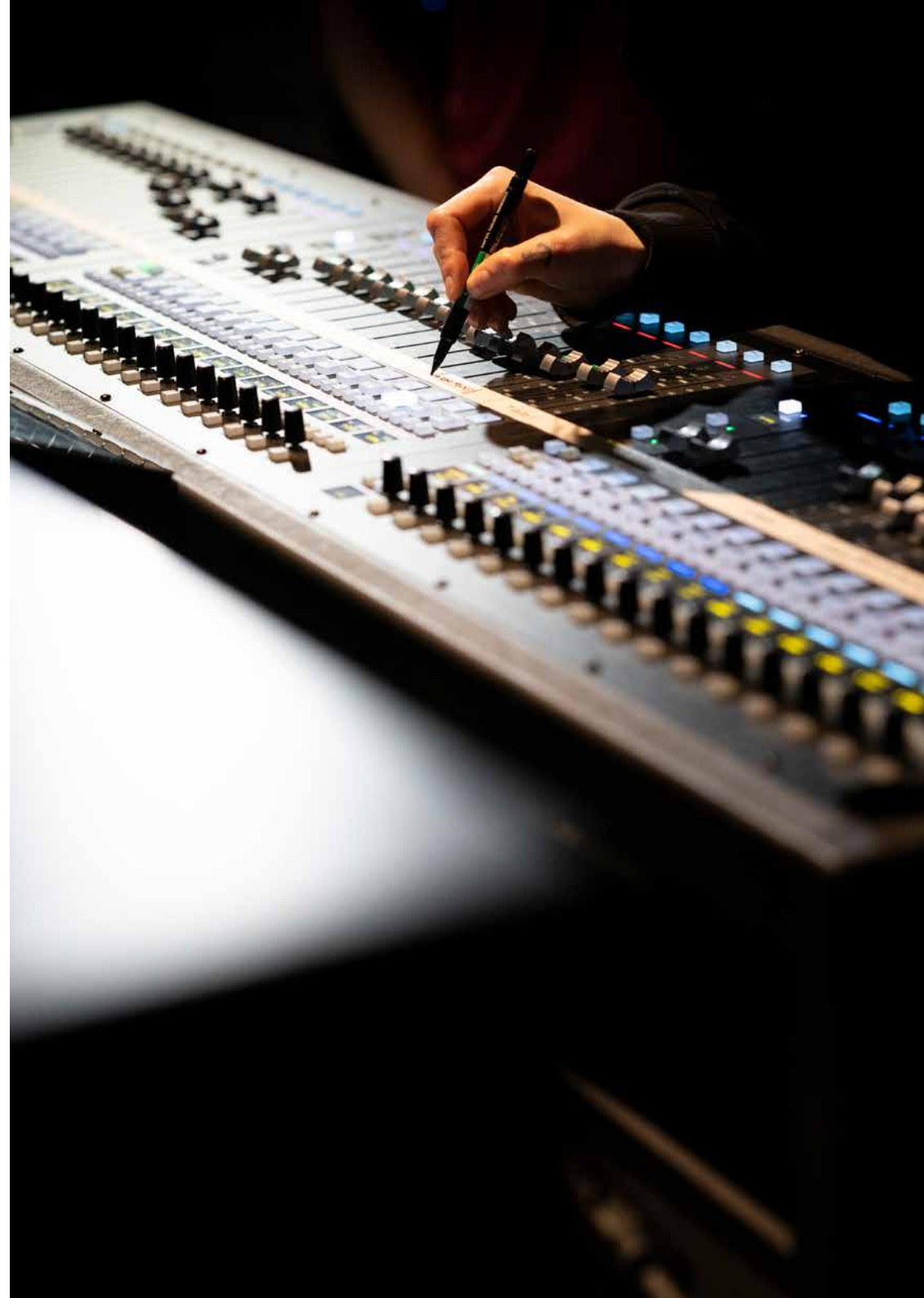
Ulla « *Duck Girl* » / env. 25'

FELISHA LEDESMA

Artiste sonore résidant actuellement à Malmö, en Suède, Ledesma utilise dans son travail une palette distinctement chaude et organique, chaque moment se déployant lentement en une expérience auditive intime. Les inspirations du quotidien sont distillées dans des souvenirs sonores qui invitent à une écoute méditative et profonde.

UPPENDER
/ env. 20'

MORTEN RIIS

Morten Riis (né en 1980) est un compositeur, artiste sonore et chercheur.

La musique de Morten Riis peut être caractérisée comme une musique électronique qui fusionne des éléments de l'art sonore avec une approche plus acousmatique et électroacoustique. Dernièrement, son travail artistique s'est concentré sur l'étude de la myriade d'erreurs qui surviennent lorsque l'on travaille avec des systèmes analogiques et numériques. Tous les projets artistiques de Riis ont en commun une fascination pour le travail aux limites de ce qui est technologiquement possible lorsqu'il s'agit de trouver de nouveaux matériaux sonores. Il pousse les machines à leurs limites pour obtenir une esthétique qui souligne les imperfections de la technologie moderne.

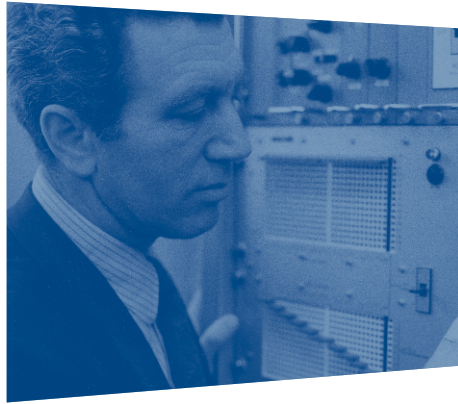
Il a publié une série de sujets sur la médiation du son et la recherche artistique dans des livres, des anthologies et des revues. Il est titulaire d'un doctorat en musique électronique de l'université d'Aarhus et d'une formation en composition de l'Académie royale de musique d'Aarhus. Riis est un artiste sonore très actif qui a notamment reçu de nombreuses subventions et commandes, publié plusieurs albums, donné de nombreux concerts et exposé des installations sonores dans la plupart des pays du monde. Il est cofondateur et directeur (avec Marie Højlund) du projet Overheard, qui présente des installations sonores à grande échelle au Danemark et à l'étranger.

FORSVINDE I DET SKRIVENDE SKREVNE

/ 22'

L'œuvre est écrite pour des générateurs de sons et des magnétophones faits maison. Les propriétés électriques, magnétiques et acoustiques de la technologie sont examinées, souscrivant ainsi à une poétique musico-technologique qui met l'accent sur les empreintes uniques et la codétermination des médias. C'est un processus très lent, qui consiste à travailler avec de nombreux éléments mélodiques superposés, un processus où la voix individuelle disparaît et où l'expression apparaît davantage comme une série de textures que comme des mélodies distinctes. Pourtant, le matériau mélodique est toujours à trouver, comme des souvenirs enfouis qui émergent brièvement dans notre conscience.

Le titre de la pièce *Forsvinde i det skrivende skrevne* fait référence au poème *Det* d'Inger Christensen, paru en 1969, et peut se traduire approximativement par : « Disparaître dans l'écriture ».

JAAP VINK (1930-2023)

Jaap Vink a d'abord suivi des études d'ingénieur, puis s'est intéressé à la musique électronique. Il a suivi des cours d'électroacoustique à l'université technologique de Delft et a installé un studio pédagogique pour la musique électronique en 1961 à la fondation Gaudeamus à Bilthoven, avec l'aide de la Nederlandse Radio Unie (NRU). De 1967 à 1993, date de sa retraite, il a enseigné les techniques de studio analogique à l'Institut de Sonologie, où il a formé et assisté un très grand nombre d'étudiants et de compositeurs du monde entier.

STROMA (1982) / 12'16 TIDE 85 (1985) / 17'35

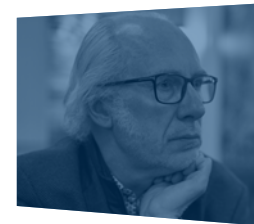
Diffusion : Kees Tazelaar

Jaap Vink a toujours essayé de sortir de la périodicité des sons si abondamment disponibles dans les studios électroniques. Bien que sa musique ait été entièrement produite avec du matériel sonore purement électronique, ses textures ressemblent à de riches sons orchestraux ou à de grands complexes sonores naturels, en tant que résultat de processus récursifs. La densité du matériau sonore augmente et diminue grâce à un contrôle minutieux des réseaux de feedback avec des systèmes de magnétophones analogiques (lignes de retard), de filtres et de modulateurs.

Il n'est pas surprenant que son travail soit redécouvert à une époque où une nouvelle génération de musiciens a conquis la scène avec des synthétiseurs modulaires et des « *no-input mixers* », dans lesquels le feedback des signaux audio et de contrôle joue un rôle important. Bien que la musique de Jaap Vink n'ait pas été jouée en direct, mais produite et enregistrée sur bande magnétique en studio, c'est précisément l'interaction humaine avec les processus de feedback qui relie son travail à la génération actuelle d'interprètes de musique électronique. Dans une certaine mesure, les pièces de Jaap Vink sont en effet des improvisations enregistrées, et le fait d'étendre ses patchs et de « répéter » avec eux était un processus continu. Voir Jaap Vink à l'œuvre dans le studio, c'était entendre le studio prendre vie.

– Kees Tazelaar

KEES TAZELAAR

Kees Tazelaar (1962) a suivi des cours de sonologie à Utrecht et à La Haye, puis a étudié la composition auprès de Jan Boerman au Conservatoire royal. Il enseigne à l'Institut de sonologie depuis 1993 et en est le directeur depuis 2006.

Kees Tazelaar est à la fois compositeur et historien. Il s'est spécialisé dans les premières années de la musique électronique aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a obtenu son doctorat à la Technische Universität Berlin avec la thèse *On the Threshold of Beauty : Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925-1965* (Rotterdam : V2_Publishing, 2013).

/ PROGRAMME
8 JUIN - 20H00

ULLA

Ulla (Ulla Straus) est une artiste actuellement basée à Berlin. Ses textures algorithmiques oscillent entre une musique ambient fine et détaillée, et une électronique jazz, pour n'employer que quelques descriptifs.

Elle a sorti de la musique sur un grand nombre de labels tels que Quiet Time, Experiences Ltd, West Mineral Ltd, Motion Ward, Longform Editions et son dernier album *Foam* sur 3XL.

Straus est devenue un élément essentiel de l'avant-garde ambient grâce à ses compositions autour de l'électroacoustique et du jazz expérimental.

DUCK GIRL

/ env. 25'

ina

grm

GRMTools³ by INA

Les plugins GRM Tools - conçus et réalisés par l'INA grm - sont le fruit de nombreuses années d'expérimentations et de développement de logiciels de traitement sonore.

De notoriété mondiale, ils sont utilisés aussi bien par les musiciens, les compositeurs et les designers sonores que par l'industrie du cinéma, les studios de production musicale et de jeux vidéo.

GRM Tools Classic (8 plugins)
Spectral Transform (4 plugins)
Evolution (3 plugins)
Bundle Spaces (4 plugins)

2 PACKS
COMPLETE
COMPLETE
II

store.inagram.com

MULTI 2324 PHONIES

CONCERTS À VENIR

1ER JUILLET 2024

/ PARIS / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE
FRANCE – RICHELIEU
CHORUS LINE #5

1+2+3 NOVEMBRE 2024

/ PARIS / MAISON DE LA RADIO
ET DE LA MUSIQUE
PRÉSENCES électronique 20 ans

Photo: Didier Allard, Aude Paget © INA. Licences d'entrepreneur du spectacle, n°21.086.908 et 3.108.697

B

En partenariat avec

Co-funded by
the European Union

LE MANSORRE

