

**Concert de
l'Atelier de
Composition de
l'Université Paris 8
et de
l'Ensemble MG21**

Jeudi 29 novembre 2018- 20h

entrée libre dans la limite des places disponibles

organisé en collaboration avec le Colegio de España

Collaboration Colegio de España – Université Paris 8

Ce concert est le premier d'une collaboration qui, je l'espère, sera riche et longue entre le Collège d'Espagne de la Cité internationale universitaire de Paris et l'Université Paris 8.

En tant que responsable de l'Atelier de Composition de cette Université, je suis très satisfait de pouvoir concrétiser cette collaboration laquelle avait déjà eu lieu, de manière non officielle, il y a longtemps. En effet, pendant mes années d'étudiant, dans les années 90, nous avons organisé de nombreux concerts dans cette salle avec le soutien passionné de sa directrice, Carmina Virgili. Cette dernière a, en effet, beaucoup contribué à créer une ambiance artistique et a œuvré en faveur de la création du Prix de Composition Musicale, soutenu par l'*Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música* (Ministère de la Culture espagnol), prix toujours existant et destiné à soutenir la création de jeunes compositeurs espagnols.

Par la suite, les directeurs qui se sont succédé ont fait perdurer l'héritage de Carmina Virgili, très important du point de vue culturel et humain. Cette collaboration est très logique car beaucoup de compositeurs et d'interprètes consacrés actuellement ont été résidents du Collège d'Espagne et ont également été étudiants de l'Université Paris 8.

Notre idée à l'heure de proposer cette collaboration était de stimuler les relations culturelles et académiques entre la France et l'Espagne et de faire vivre également le matériel informatique que le Collège d'Espagne possède et met à disposition des compositeurs résidents. Nous avons pensé, pour cette collaboration, à la tenue d'un séminaire animé par des professeurs de Paris 8, qui aura lieu au Collège d'Espagne. Le séminaire a comme sujet les nouvelles technologies et la composition électronique mixte en temps réel (transformation en direct avec ordinateur d'instruments acoustiques). Il y aura également un concert avec des œuvres d'étudiants de l'Université Paris 8 de l'année en cours, ainsi que des compositeurs espagnols et français confirmés.

Je voudrais remercier le directeur et toute l'équipe du Collège d'Espagne qui ont rendu possible cet événement culturel ainsi que le département de Musique de l'Université Paris 8, spécialement Anne Sedes, Alain Bonardi, Javier Elipe, José Luis Escrivà Córdoba, la MSH-CICM et l'ACA : Service d'Action Culturelle et Artistique de l'Université. Je remercie également l'ensemble MG21 qui jouera cette année les œuvres des compositeurs et compositrices inclus dans le programme.

José Manuel López López

Compositeur et directeur de l'Atelier de Composition de l'Université Paris 8

PROGRAMME

Flavio Carlotti - *A travers le pinceau*

Pour Mandoline, contrebasse, percussions, électronique

Félix Ibarondo – *Keirakan*

Mandoline

Paul Goutmann - *Le voyage d'Hipparque*

Vibraphone

Alain Bonardi - *Fil de soi 2*

Guitare et électronique

pause

Javier Elipe - *Piano glass*

Électroacoustique

Bruno Giner - *Se hace camino*

Mandole

Ariadna Alsina - *Dis-till-action*

Électroacoustique

Lucas Percuoco - *Contenidos*

Mandoline, guitare, contrebasse, percussions

Notes de programme

Flavio Carlotti - *A travers le pinceau* (5')

À Giorgio Morandi

Chez le peintre Giorgio Morandi, à l'image du cheminement entrepris tout au long de sa carrière, la nature morte (son principal sujet) devient de plus en plus abstraite. Cependant elle ne cesse d'être. En regardant un tableau de fin carrière, nous ne reconnaissons pas l'objet qui l'a enfanté mais, en refaisant le chemin de son histoire, nous le redéfinissons et nous lui redonnons le sens de l'image première. Je m'inspire de la manière de travailler de Giorgio Morandi. Les figures musicales, utilisées au départ, s'élaborent et se dissocient jusqu'à atteindre l'abstraction et sembler ne plus avoir la même signification. Puis, elles nous guident par les sens vers le sentiment que rien n'est changé.

Félix Ibarrondo - *Keirakan* (7'30'')

Keirakan a été composée en 2014 à la demande du mandoliniste Florentino Calvo, porte-flambeau énergétique des instruments à cordes pincées, et à qui la pièce est dédiée. *Keirakan* est ma première expérience pour mandoline solo. Suivront d'autres pièces pour mandoline avec guitare (*Bik-Bat*) ou avec orchestre (*Bikeiran*). Que dire de la pièce? Le moins habilité pour cela, je le pense, est le compositeur lui-même. Plus qualifié pour cela est l'auditeur ou l'interprète lui-même. Comme dans grande part de ma production, l'intensité sonore, comme l'aspect rythmique, sont essentiels dans cette courte pièce. J'aimerais que *Keirakan* touche l'auditeur curieux et ceci sans conditionnement préalable.

Paul Goutmann - *Le voyage d'Hipparque*

Le voyage d'Hipparque, créée en juin 2018 est une pièce pour vibraphone de Paul Goutmann composée à l'occasion des ateliers de composition de José Manuel López López. L'œuvre est construite à partir d'un chemin métrique issu d'une transposition des périodes de révolution des planètes du système solaire. Chaque tempo joué dans cette œuvre correspond à une transposition de la période de révolution d'une des planètes du système solaire. Inspiré par l'idée de sonification, le compositeur cherche à s'imaginer la musique intérieure de l'astronome antique Hipparque lors de ses observations célestes.

Alain Bonardi - *Fil de Soi 2* (9')

Fil de Soi 2 est la deuxième pièce d'un cycle pour guitare acoustique et électronique en temps réel. Elle a été créée en avril 2018 par Amélia Mazarico à qui elle est dédiée. Uniquement fondée sur une relation temps réel entre l'instrument et l'électronique, sans aucun son pré-enregistré, son processus d'élaboration est fondé sur la recherche de relations temporelles non causales entre les deux mondes. Comme *Fil de Soi 1*, elle est inspirée par les sons du sitar et d'instruments métalliques d'Asie, timbres évoqués par les transformations de celui de la guitare.

Javier Elipe Gimeno - *Piano Glass* (5'30'')

Avec, comme source sonore, des sons enregistrés dans la harpe du piano, la pièce, composée en 2009, se base sur les résonances enregistrées. Cette étude joue avec les résonances non naturelles du piano qui sont obtenues par le traitement électroacoustique. Travailler ce matériel avec les moyens électroacoustiques permet en effet de tromper notre perception entre sons réels et sons transformés électroniquement. La plupart du temps, la véritable origine de ces sons est cachée : ainsi on se trouve dans une certaine incertitude sonore où les sons jouent à la limite de ce qui peut être reconnu et ce qui reste dans le domaine du purement électroacoustique. Du point de vue structurel, la pièce est divisée en deux sections : une première, où ce matériel est traité de façon aperiodique et une seconde où il est traité périodiquement. Le jeu de ces résonances est représenté par deux niveaux auditifs simultanés : d'une part en tant que fond sonore se voulant fonction harmonique et, d'autre part, en tant que motif.

Bruno Giner - *Se hace camino* pour Mandole (8) **Commande de la fondation Krüger, 2018**

Camino : le chemin. Les mots du titre (empruntés au poète espagnol Antonio Machado) évoquent les chemins de l'exil, ceux de la Retirada lorsqu'en février 1939 500 000 combattants républicains et antifascistes passent la frontière des Pyrénées vers leur première terre d'exil : la France. La plupart seront parqués dans des camps d'internement mais beaucoup continueront à se battre sur les différents fronts. Composée pour le mandoliniste Florentino Calvo, cette courte pièce évoque cet exil, mais aussi d'autres exils, plus récents mais tout aussi douloureux : ceux d'hommes de femmes et d'enfants qualifié aujourd'hui de « migrants ». Plusieurs symboles et/ou gestes musicaux illustrent cette double vision de l'exil : la mémoire (sortes de compás et falsetas, percussions sur l'instrument – comme un cajón de flamenco, chanson républicaine sifflée, comme un souvenir) mais aussi une sorte d'imitation (modale) du Oud, une évocation de la musique du Moyen-Orient, terre des nouveaux exilés d'aujourd'hui. La mandoline : instrument populaire par excellence, que l'on retrouve dans tous les camps de réfugiés espagnols, instrument solitaire apte à évoquer la nostalgie de tout un peuple mais aussi apte à émouvoir par des sonorités rauques ou au contraire cristallines et presque pures.

Ariadna Alsina Tarrés - *Dis-Till-Action* (8'13') **Pièce électroacoustique (2014) Version octophonique (2018)**

Cette pièce s'inspire de différentes techniques et processus utilisés dans la distillation, consistant en la séparation d'un mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes. J'essaie d'y trouver des correspondances musicales avec cette composition électroacoustique. Liquides, mixture, vapeurs, point d'ébullition, concentration, composantes volatiles, essence, pression déterminée, changements de composition, extraction, condensation, récollection, bouillir à température constante, azéotrope, fractionnée, au vide, solubilité, réfraction. Composée à partir d'enregistrements en studio de différents objets sonores ainsi que d'échantillons instrumentaux, avec lesquels j'ai trouvé des éléments à traiter et faire varier pour construire une petite histoire de distillation.

Lucas Percuoco - *Contenidos* (5')

Contenidos se développe sur le flux de matériaux hétérogènes qui mutent constamment, formant différentes textures. Cette pièce est le résultat de l'exploration spectrale du son, liant durée, tempo et hauteur en tant que contenu d'un large spectre temporel.

Ensemble MG21

L'Ensemble MG21, créé en 2008, est constitué de mandolines, mandoles, mandoloncelle, guitares et basse. Il s'inscrit dans la tradition des orchestres à plectres. Il s'en nourrit pour créer un nouveau répertoire, une vision plus adaptée aux enjeux artistiques aujourd'hui. Unique en son genre, cet ensemble professionnel réunit des musiciens de très haut niveau venus de toute la France autour de Florentino Calvo qui en assure la direction artistique et musicale. Il compte à son actif des créations d'œuvres de François Rosse, Vincent Beer Demander, Claude Barthélémy, Sylvain Kassap, Philippe Festou, Felix Ibarrondo, Gualtiero Dazzi, Bernard Devienne, Laure Escudier, Philippe Festou.....

Amélia Mazarico – Guitare

Amélia Mazarico, guitariste, se produit régulièrement en concerts (France, Espagne, Italie, etc.) en solo et dans diverses formations : orchestre à plectres (Ensemble MG21, dirigé par Florentino Calvo), trio, quatuor de guitares, ainsi qu'avec le chanteur Féloche & Mandoline Orchestra. Elle s'intéresse particulièrement à la création et collabore avec plusieurs compositeurs. Elle étudie avec le Maître Alberto Ponce et obtient le Diplôme Supérieur d'Exécution de l'Ecole Normale de Musique de Paris. Elle enseigne aux Conservatoires de Saint-Denis (93) et Vincennes (94).

Cécile BAILLIA – Percussion

Elle débute ses études au Conservatoire de Reims où elle obtient très jeune les prix de Percussion, Formation Musicale et Musique de chambre. Elle poursuit ses études au Conservatoire de Paris dans les classes de F. Macarez, E. Sammut, A. Bouchaux, P. Macé, P. Meyer et E. Le Sage. A 20 ans, elle remporte le concours du Festival Musical d'Automne des Jeunes Interprètes qui lui permettra de jouer cinq concertos avec différents orchestres sous la direction de M. Lebel, S. Billard, C. Levacher, F-X Roth et F. Boulanger. Elle se produira également en soliste au théâtre Mogador et lors du festival «Nancyphonies». Vivement intéressée par la musique de chambre, elle accompagnera de grands percussionnistes (N-J. Zivkovic, E. Séjourné...). Par la suite, elle se produira au sein de différents ensembles comme 2E2M, l'orchestre de chambre de Prague et le «Philharmonics» (solistes de Vienne). Elle jouera également avec les percussionnistes de l'Opéra de Paris en musique de chambre sur la scène du Palais Garnier. Passionnée d'orchestre, Cécile Baillia est appelée à jouer au sein de prestigieuses formations comme l'Opéra de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France... Dans l'envie de transmettre sa passion et Diplômée d'État, elle enseigne à l'EMA de Sartrouville.

Pascale GUILLARD - Contrebasse

Née de parents musiciens, Pascale GUILLARD se dirige rapidement vers une carrière artistique, en s'intéressant conjointement à l'histoire de l'art et à la contrebasse. Ce même goût de la diversité la conduit, après un cursus traditionnel (Premier Prix au CRR d'Aubervilliers-la-Courneuve et Médaille d'or au CRD de Gennevilliers), à pratiquer divers styles et genres musicaux : le répertoire orchestral (Opéra de Paris, Opéra de Dijon, Orchestre Lamoureux, Orchestre Padeloup, Orchestre Colonne), la musique de chambre, mais aussi d'autres territoires plus pittoresques : variété française (Féloche, Elise Caron...), musique klezmer (ensembles Klez'manne et L'Été de L'Est), théâtre musical, opérettes et opéra bouffe (La Belle Hélène, Le baron Tzigane...), comédies musicales (Dracula), orchestre à plectres (ensemble MG21), créations contemporaines et surtout le Tango argentin à travers ses groupe Las Malenas, sextuor féminin dont elle est membre depuis sa fondation et qui parcourt l'Europe pour faire danser des passionnés lors de « milongas » ou pour se produire dans des récitals et Los Lobos del tango, consacré au tango nuevo et au tango contemporain.. Enseignante depuis plusieurs années dans différents conservatoires (CRD d'Argenteuil, CRC de Malakoff), titulaire du D.E, Pascale Guillard réussit à insuffler à sa pédagogie la même énergie et la même curiosité d'esprit qui sous-tend sa carrière d'instrumentiste.

Florentino CALVO - Mandoline

Florentino CALVO a effectué ses études musicales à l'École Nationale de Musique et de Danse d'Argenteuil, haut lieu de l'enseignement de la mandoline en France. Il y obtient un Premier Prix dans la classe de mandoline de son professeur Mario Monti. En concert, il se produit régulièrement seul, en musique de chambre (Triopolycordes, Ensemble Spirituoso...) ou au sein d'ensembles tels que l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'orchestre de Paris, Ars Nova, l'Itinéraire, TM+, 2E2M, Contrechamp.... En tant que chef d'orchestre, il dirige depuis 1991 l'orchestre à plectres l'Estudiantina d'Argenteuil et, depuis 2009, l'Ensemble MG21, ensemble à plectre professionnel dont l'objectif est de promouvoir le répertoire pour mandoline, avec un intérêt particulier pour les œuvres « contemporaines » et la création Il est professeur de mandoline au CRD d'Argenteuil ainsi qu'au Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris/Boulogne Billancourt. Depuis 2018, il est directeur artistique du Centre des Instruments à Cordes Pincées « Les Pincées Musicales » en résidence sur la Ville d'Argenteuil

Javier ELIPE GIMENO – Réalisation Informatique Musicale

Compositeur d'origine espagnol et installé à Paris, a réalisé sa formation en composition et musicologie à Valencia (Espagne), Paris, Genève et Tallinn (Estonie), en étudiant entre autres, avec les compositeurs José Manuel López, Martin Matalon, Michael Jarrell, Luis Naon. Il a réalisé également le Cursus à l'Ircam pendant l'année 2012 – 2013. Étant un compositeur instrumental intéressé à la musique mixte, il réalise souvent des projets avec musique instrumentale et image, certainement en collaboration avec le Fresnoy, l'Ircam et les Percussions de Strasbourg. Docteur en Musicologie par l'université Paris 8 (sur le sujet « Composer d'après le cinéma muet »), il a également enseigné à l'Université Paris 8 les séminaires « Composer avec le cinéma expérimental » et « Composition contemporaine avec l'outil informatique ». Les partitions de Javier Elipe ont été interprétées en Espagne, France, Suisse Italie et Estonie, en festivals tels que Ircam - Manifeste (Paris), Archipel (Genève), Semaine du Son (Genève), Estonian Music Days (Tallinn - Estonie), Composers Festival (Tartu - Estonie), Ensems (Valencia - Espagne) et La Biennale de Venise (Venise, Italie).

Colegio de España

Cité internationale universitaire de Paris

7E boulevard Jourdan

75014 Paris

www.colesp.org