
NADIA RATSIMANDRESY

Nouvel horizon électronique - Récital pour ondes Martenot & électronique

Ce programme est une proposition d'ouverture de l'espace sonore pour ondes Martenot Initié dans les studios d'Art Zoyd en 2012 lors de la ré-interprétation de Solo Nr.19 für MelodieInstrument mit Rückkopplung de Karlheinz Stockhausen à Sonic Lab Festival City Sonic (Mons) version pour onde et patch Max/MSP, ce nouveau répertoire se construit et creusera son sillon inédit avec trois nouvelles pièces des compositeurs Carl FAIA, Jacopo BABONISCHILINGI et Jérôme Soudan alias MIMETIC. Trois propositions de trois personnalités artistiques d'univers différenciés.

**Horizons électroniques /
Le Consortium /
novembre 2015**
© Marion Boisard

LE PROJET

Ce programme est une proposition d'ouverture de l'espace sonore pour ondes Martenot

L'onde Martenot (inventée et présentée en 1928 par Maurice Martenot) a toujours suscité l'intérêt de nombreux artistes musicaux d'esthétiques variées de Jolivet à Murail, en passant par Messiaen, de Jacques Brel à Daft Punk en passant par Radiohead (de la monodie au concerto en passant par le sextuor). Par le biais de ce récital en construction, l'onde entre de plein pied dans le grand débat de l'extension et l'augmentation des instruments grâce à l'électronique.

De par ses qualités intrinsèques musicales, l'onde n'a plus aujourd'hui à justifier ses qualités instrumentales: son répertoire le prouve. Cet instrument de musique a conquis des personnalités comme Olivier Messiaen (qui a composé la Turangalîla nécessitant deux solistes dont un ondiste), comme Tristan Murail (qui est lui-même ondiste et a écrit 6 oeuvres de musique de chambre incluant de l'onde), comme des musiciens et compositeurs de la veine variété et musique de film (Yann Tiersen, les Têtes Raides, pour ne citer qu'eux).

Longtemps mis en parallèle avec l'ordinateur et les synthétiseurs, l'onde semblait devoir évoluer vers le numérique pour faire face à la concurrence organologique, notamment lorsque Moog sort son premier synthétiseur en 1963. Mais l'histoire a montré, grâce aux compositeurs, que l'onde se soumettait d'abord au geste instrumental de l'interprète pour "sonner" et non aux diktats de timbres nouveaux qui régissaient alors l'époque de l'arrivée de la synthèse sonore dans les années 60. L'onde ne s'oppose pas, de par sa facture analogique, au numérique et aux synthétiseurs. Elle existe instrumentalement et tout comme le violoncelle, l'instrument que pratiquait en amateur Maurice Martenot qui l'a guidé lors de l'élaboration des 7 différents modèles Martenot jusque sa mort en 1980, l'onde vit au travers du geste. Le son, le timbre, les couleurs sont les matériaux, la pâte que doit travailler le musicien; ce n'est pas le son qui fera la musique mais bel et bien l'ondiste.

Ainsi en remettant au premier plan l'interprète face à son instrument, l'histoire, les oeuvres et les générations d'ondistes formés depuis au moins 1947 (date d'ouverture d'une classe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) ce récital montre que cet instrument est ancré dans la création contemporaine, au sens de celle de son époque, liée au cadre culturel dans lequel il évolue.

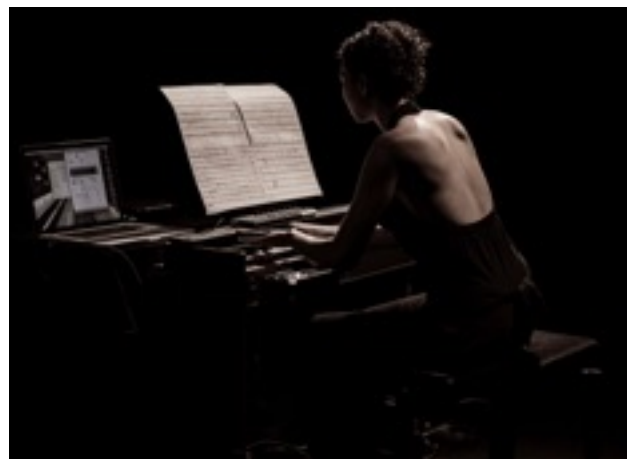
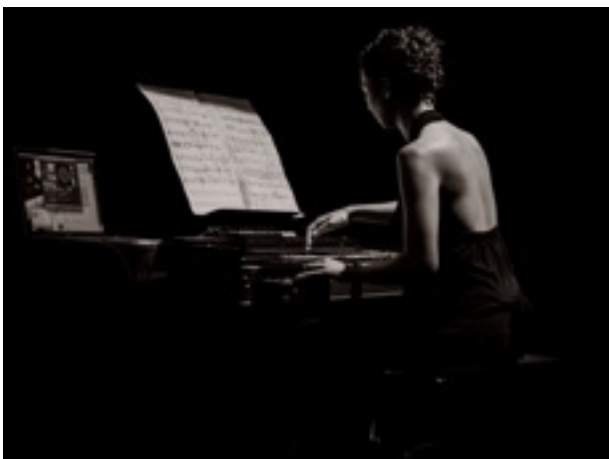
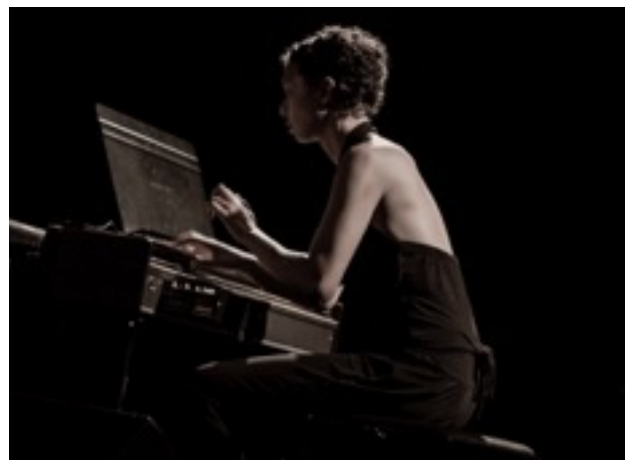
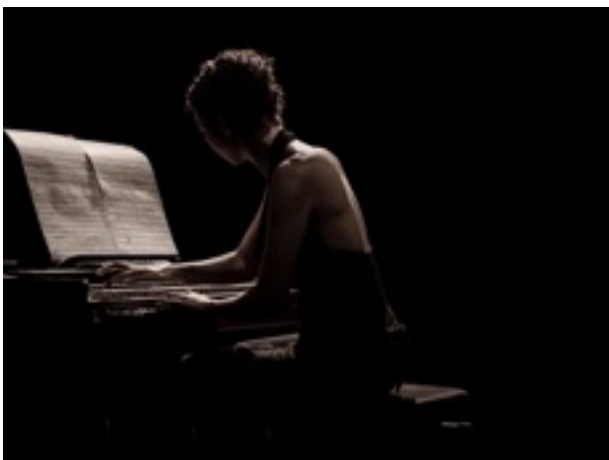
Ce récital apporte dans l'édifice de la création un nouveau point d'ancrage dans la construction du répertoire de l'onde, comme dans n'importe quel répertoire d'instrument. Ce nouveau moment de musique autour de l'onde mettant en valeur le caractère soliste et créatif cherche l'inédit, l'extension de la pâte sonore, du timbre de l'onde grâce à l'électronique.

Les compositeurs sollicités pour ce récital (hormis Stockhausen qui de par la nature même de son œuvre Solo Nr.19 exécutable par n'importe quel instrument mélodique cherchait sciemment à interroger la relation entre interprète et création) travaillent avec électronique et sont au cœur du questionnement autour du processus de création et d'écriture: écrire pour un instrument, écrire pour un interprète. Comment renouveler l'élan du geste de l'interprète face à une

amplification et une extension via l'électronique des gammes de timbres d'un instrument ? Comment laisser l'onde s'imprégner de son époque et proposer elle aussi une réponse au questionnement du renouveau du timbre ?

Elle se connecte enfin à l'ordinateur et va enfin défier son caractère monodique par le biais de l'interaction en temps réel. Il s'agit finalement, ni plus ni moins d'une réponse, plus de quarante après, à la question du feedback, philosophie que Karlheinz Stockhausen développe avec *Solo Nr. 19* mais également avec *Prozession, Kurzwellen, Spiral, Pole et Expo*.

I imagined a music in which – as in life – fragments and forms of memory audibly superimpose simultaneously in certain moments. The soloist could play commentaries, amplifications, and new material over it. A music wherein one feels the musician « thinking out loud » and one can experience the creation and the disappearance of multilevel processes. Only then, when music makes conscious multidimensional thinking and experiencing and the process of structureforming instead of an object is a higher level of composition for a soloist achieved. Everything that the instrumentalist « thinks » during the preparation and the execution of his solo should be perceptible in sound : the feedback between the soloist – what he already has played, and what he is going to play – between him, his second self, his third self, and his multiple selves, which have already played and which are going to play. - Stockhausen, K. 1971. TEXTE zur Musik, Vol III. Cologne, Germany : DuMontDokumente, pp. 85-86

LE PROGRAMME

Solo Nr.19 für Melodiinstrument mit Rückkopplung, Karlheinz Stockhausen 1966/2012 (15'24)

Waves Studies, Carl Faia 2015 (10')

Douceur Apeurée, Jérôme Soudan alias Mimetic 2015 (10')

La Dernière Onde Pour Un Enfant Retrouvé Mort Sur Une Plage En Été, Jacopo Baboni-Quatre, Baptiste Châtel Baptiste Chatel (09')

LES COMPOSITEURS

Jacopo Baboni-Schilingi

Né en 1971 à Milan, Jacopo Baboni Schilingi suit ses études de composition auprès d'Ivan Fedele à la Civica Scuola di Musica de Milan, où il obtient son diplôme en 1994. La même année, il reçoit le diplôme de composition au conservatoire Martini de Bologne. Parallèlement il étudie la direction d'orchestre avec Vittorio Parisi.

Depuis mars 1992, il obtient plusieurs prix de concours internationaux et participe à de nombreux festivals internationaux tels qu'Ars Musica, RomaEuropa, Milano Poesia. Il a travaillé activement avec le Centre MM&T de Milan où il a réalisé plusieurs oeuvres. Il a été membre officiel du centre de musique informatique Agon de Milan. Il collabore avec la Sezione di Musica contemporanea de la Civica Scuola, où depuis 1993, il tient périodiquement des séminaires sur la composition assistée par ordinateur. Il a théorisé la composition par modèle interactif qui prévoit une interaction directe entre la musique, les images et l'architecture. Pour cela, il a réalisé un projet avec l'architecte Pier Luigi Copat pour un espace interactif modulable en temps réel, première réalisation concrète de la composition par modèle interactif.

Depuis février 1993, il développe – en tant que «compositeur en recherche» à l'Ircam - un projet de recherche et création musicales et participe activement aux activités pédagogiques de la saison 1995-1996.

Ses pièces ont été jouées dans plusieurs villes telles que Milan, Rome, Bruxelles, Paris, et sont éditées par la maison d'édition Suvini Zerboni de Milan.

Carl Faia

Carl Faia (né en 1962 à la Tinker Air Force Base dans l'État d'Oklahoma) est un compositeur et un réalisateur en informatique musicale américain.

Faia a étudié la composition musicale à l'Université de Californie à Santa Barbara et à l'Université d'État de Floride ainsi qu'à la Royal Academy of Music au Danemark grâce à une bourse de Fulbright. Parmi ses anciens professeurs, on peut citer Edward Applebaum, Peter Racine Fricker, Per Nørgård et Karl Aage Rasmussen. Plus tard, il a participé à des master classes avec Tristan Murail, Philippe Manoury et Harrison Birtwistle.

Depuis 1995, il a travaillé en tant que réalisateur en informatique musicale à l'Ircam à Paris et au CIRM à Nice, où il a aussi travaillé en freelance et en tant que directeur de studio. Il a coopéré avec de nombreux compositeurs comme James Dillon, Jonathan Harvey, Harrison Birtwistle, Fausto Romitelli, Luca Francesconi, Alejandro Viñao, Philippe Leroux. Il a également travaillé avec l'Orchestre national de jazz en France. Il a collaboré avec plusieurs artistes pour présenter

de nouveaux projets s'appuyant sur des programmes informatiques musicales dans des festivals à travers l'Europe, notamment Ars Musica (Bruxelles), Holland Festival (Amsterdam), Musica (Strasbourg), Agora (Paris), Gaida (Vilnius), MaerzMusik (Berlin), Lille 2004, Casa da Música (Porto) et Queen Elizabeth Hall (Londres). Avec Max/MSP, il a transformé plusieurs morceaux du monde analogique au numérique comme Pour Pierre de Luigi Nono et Solo de Karlheinz Stockhausen. Il a aussi réalisé des projets en utilisant l'informatique, le Theremin, des capteurs et la guitare avec Art Zoyd et Thomas Köner.

Il a régulièrement travaillé avec Art Zoyd (France) et le Forum Neues Musiktheater der Staatsoper Stuttgart (Allemagne) en tant que réalisateur en informatique musicale avec certains compositeurs invités pour des théâtres musicaux, des opéras, des concerts et des projets multimédia.

En 2002, il a co-fondé à Nice l'association à but non lucratif Lieu pour promouvoir la création et la diffusion de la musique contemporaine qui s'appuie sur l'informatique et l'électronique. Lieu a réalisé plusieurs projets dans le développement de nouveaux outils pour créer de nouveaux sons et a été présente dans la production de nouveaux projets utilisant la technologie informatique musicale.

Depuis 2005, il a travaillé en tant que professeur avec André Serre-Milan dans les studios d'Art Zoyd pour développer une approche pédagogique unique de la composition électro-acoustique culminant chaque année dans les spectacles multimédias de Sonoscopie/Sound'Up. Depuis 2009, il est aussi professeur en Art sonore à l'Université Brunel de Londres. Il est également membre de l'association Futur Composés16 depuis 2013.

Jérôme Soudan alias MIMETIC

Jérôme Soudan, alias Mimetic, commence la musique à l'âge de 5 ans au conservatoire de Chambéry où il apprend à jouer des percussions, de la clarinette et de la batterie acoustique et électronique. Diplômé de musicologie, il s'installe à Paris en 1993 et travaille avec de nombreux compositeurs comme Kasper T.Toeplitz, avec des groupes rock comme les Tétines Noires ou encore avec des groupes industriels comme Von Magnet.

En 1996, à Berlin, il travaille comme compositeur et percussionniste avec le groupe expérimental Un, et en 1998, il commence son projet solo Mimetic. Jérôme Soudan sort de nombreux cd ou vinyles avec des groupes et labels divers comme Ant Zen, Hands, Parametric, Moloko+, Prikosnovenie, Orkhestra, Scultured Sounds, KK RDS, Thisco, Spectre, etc. Il participe à plusieurs concerts, live acts, dj sets ou performances dans le monde entier. Depuis 2000, il est l'un des compositeurs officiels de la chorégraphe Carol Brown et travaille également avec Jan Linkens (l'Opéra-comique de Berlin) et Lionel Hoche (Neerlandland Danse Theatre). En 2006, il sort son premier dvd Le désir mimétique (sur le label allemand Ant Zen), nommé au Quartz comme meilleure vidéo.

Depuis 2006, Mimetic compose pour Rodolphe Viemont et travaille sur un nouveau projet Wai Pi Wai, qu'il a fondé avec Herman Klapholz du groupe Ah Cama-Sotz. Il travaille également pour différents spectacles, ciné-concerts ou encore pour un projet réalisé en collaboration avec le compositeur américain Glenn Branca.

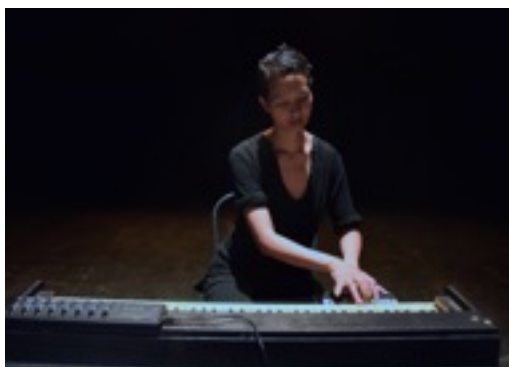
Il est le directeur artistique du Festival Electron de Genève.

Baptiste Chatel

Diplômé en génie mécanique et en psychologie cognitive, bricoleur et chercheur en bidouilles de haut, moyen et bas niveau, Baptiste s'intéresse principalement aux notions d'interaction, de systèmes génératifs et de détournement. Il accouple ainsi fréquemment logiciel et matériel afin de produire et/ou contrôler sons, lumières et vidéos pour des spectacles, concerts ou installations. Son côté musicien (laptop, basse) l'amène dans les eaux du post-rock et de la musique électronique, expérimentale et contemporaine, appréciant aussi bien un battement de sinusoïdales qu'un long crescendo de guitares saturées. Baptiste combine ces centres d'intérêts dans des réalisations qui mêlent le numérique et le physique, toujours à la frontière entre le discret et le continu : au gré des collaborations, il développe ainsi le rapport entre le monde sonore, visuel et tactile dans des installations interactives (Plaques/Rumeurs, La cage aux fauves, Séquenceur génétique) ou autonomes mais génératives (Gros animal, Salle de classe). Il travaille également à la création sonore pour le théâtre (Cie des Faux-Fuyants, Cie Ces Messieurs Sérieux, Cie Les Écorchés) et des installations (Ping.....Pong), et crée des dispositifs électromécano- informatiques spécifiques à la base de spectacles (Le Mur du Son, Percuson, Human Arcade, Objecto Sonata, La Nuit au Jardin). Avec le collectif la Générale d'Expérimentation, Baptiste a joué avec Jean-Marc Montera, Didier Aschour et Sylvain Kassap. On a pu également le rencontrer aux festivals Sons de plateaux (Marseille), Dièse (Dijon), Châlon dans la rue (in), Rhizomes - Zoophonies (Aubervilliers), Entre cour et jardin (Barbirey sur Ouche), Strade del cinema (Aosta), les Nuits Sonores (Lyon)...

« Quatre est un terrain d'improvisation qui propose plusieurs situations de jeu. Les différents niveaux d'écoute et d'attente de la pièce sont autant de thèmes auxquels se confronter ; rythmes implicites ou explicites, textures bruitistes et dynamiques extrêmes se succèdent et se mélangent jusqu'au climax. »

BIOGRAPHIE

Nadia Ratsimandresy

Née à Paris, Nadia Ratsimandresy découvre à l'âge de 9 ans la musique et les ondes Martenot dans la classe de Françoise Pellié-Murail à Evry.

Titulaire des Diplômes de Formation Supérieure d'ondes Martenot et d'Acoustique Musicale obtenus tous deux en 2002 au CNSM de Paris, Nadia se consacre à la musique de chambre et au spectacle vivant: elle cofonde en 2006 le Trio 3D avec Virginie Colette, soprano et Sophie Maréchal, guitariste avec

lequel elle crée de nombreuses pièces pour cette formation (Régis Campo, Frédérick Martin, Jean-Marc-Chouvel, Colin Roche), elle s'associe au pianiste italien Matteo Ramon Arevalos sur le programme "Messiaen et autour de Messiaen" dédié à Messiaen et ses élèves sorti en CD sur le label anglais RER Megacorp en 2008 après une tournée hommage la même année (Angelica Festival, Curva Minore, Ravenna Festival, Area Sismica). VoLta, 2 ondes (avec Augustin Viard), guitare électrique (Victor Paimblanc) et percussion & batterie (Lucie Antunes) est un groupe qui navigue entre musique contemporaine et rock depuis 2012.

Nadia travaille également avec la compagnie parisienne de Judith Depaule, Mabel Octobre ("Vous en rêvez - Youri l'a fait" spectacle cosmique, 2007 - "Même Pas Morte" spectacle multimédia pour enfants pour lequel Nadia compose la musique, 2010 - "le Voyage Cosmique", 2011) et avec le groupe valenciennois Art Zoyd ("L'Homme à la Caméra", 2007 - "A Demi Endormi Déjà", 2011 - "Trois Rêves Non Valides", 2013).

En plus de projets plus ponctuels ("Sweet Dreams", spectacle des chorégraphes allemande Isabelle Schad et suisse Simone Aughtertony, pour lequel elle co-compose la musique avec Laurent Dailleau, 2009 - "Entre 2'0" impliquant le Trio 3D des compositeurs André Serre-Milan et Tao Yu, 2013), Nadia développe un programme solo d'ondes et électronique inauguré en septembre 2012 par la réinterprétation de "Solo für Melodie-Instrument mit Rückkopplung" (1965-1966) de Karlheinz Stockhausen. Cette interprétation a spécialement été recréée pour ondes et patch Max MSP (développé par Carl Faia, sound live designer).

TECHNIQUE

Ingénieur son du récital, Baptiste Chatel
Contact : baptiste.chatel@gmail.com

LIENS

Site personnel de Nadia Rastimandresy :
www.nadiaratsimandresy.com/

Extraits vidéo et interview de Nadia Ratsimandresy lors de la création d'Horizons Électriques en
Novembre 2015 : réalisation © Johann Michalczak
<https://www.youtube.com/watch?v=i2ZVrzA7JbE&feature=youtu.be>

CONTACTS

Alexandre Fernandes : diffusion
alexandre.fernandes@whynote.com
Tél : 06 17 14 67 35

Why Note
29 boulevard Voltaire - 21000 DIJON
contact@whynote.com
Tél : 03 80 73 31 59
www.whynote.com

Nadia Ratsimandresy
nad.dresy@gmail.com
Tél : 06 76 80 04 43
www.nadia.ratsimandresy.com

