

TRANSFERT

Un concert avec ensemble et électronique

Florent Caron Darras

Ensemble TM+, direction Laurent Cuniot

Programme

Natasha Barrett

Hidden values œuvre électroacoustique solo (20 min)

Olivier Messiaen

Le Courlis cendré pour piano solo (10 min)

Florent Caron Darras, création mondiale

Transfert pour 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 trompettes, 2 percussions, piano, contrebasse et électroacoustique (25 min)

Ensemble TM+ Laurent Cuniot, direction

Distribution

Gilles Burgos et Anne-Cécile Cuniot, flûtes

Nicolas Fargeix et NN, clarinettes (2e clarinettiste à confirmer)

Andréa Jaeger et Matthias Champon, trompettes

Julien Le Pape, piano

Florent Jodelet et Gianni Pizzolato, percussions

Charlotte Testu, contrebasse

Laurent Cuniot, direction

Augustin Muller, réalisation en informatique musicale Ircam

Marie Delebarre, régie générale

Coproduction

TM+

Ircam – Centre Pompidou

Transfert : une création ambisonique pour ensemble instrumental et dispositif électroacoustique spatialisé

Note d'intention de Florent Caron Darras

Conçus comme des espèces imaginaires avec leurs comportements propres, dix instruments sur scène déploient des figures sonores dans la salle de concert, donnant vie à un espace acoustique immersif, environnant le public. Ouvert par un dispositif de haut-parleurs autour du public, cet espace habité de sons instrumentaux et synthétiques a pour particularité d'être composé d'après des observations faites sur des paysages sonores réels.

J'ai enregistré des paysages avec un microphone 3D (ambisonique), puis les ai analysés avec le réalisateur informatique musical Augustin Muller à l'Ircam, de sorte que nous puissions remplacer certains sons d'origine par ceux des instruments ou des synthétiseurs. Dans la pièce, les sons imaginés sont placés très précisément dans le temps et dans l'espace, de sorte qu'ils soient analogues à quelque manifestation sonore d'une faune sauvage en son milieu. Ce travail sur l'espace et la temporalité des lieux se résume à un transfert de paysages réels à des paysages musicaux imaginaires.

Entre musique évolutive et expérience ambiante, entre imaginaire du vivant et imaginaire technologique, cette pièce propose une expérience unique en opérant des déplacements et des jonctions entre monde instrumental, représentation paysagère et abstraction électronique. Dans un certain minimalisme complexe, travaillant finement les sonorités et les temporalités, elle fait le pari de correspondances organiques entre forêts et techno expérimentale, jusqu'à franchir le seuil du concert dans une installation sonore autonome.

Hidden values, une œuvre électroacoustique : par Natasha Barrett (compositrice)

Chaque année, de nouvelles inventions repoussent les frontières de la science et enrichissent notre connaissance du monde. Pour ma part, j'ai toujours été fascinée par la manière dont des inventions anciennes, apparemment mineures, ont pu modeler notre société et influencer notre quotidien, de multiples façons. Un simple objet peut être intrinsèquement lié à la marche du monde, alors que son utilité paraît anecdotique.

Hidden Values est l'occasion de s'arrêter un instant et de se pencher directement, à la fois du point de vue dramatique et par le biais métaphorique, sur trois de ces petites inventions : le parapluie, la serrure (et la clef) et la correction optique. L'œuvre a été composée à l'Ircam au cours d'une résidence de recherche musicale portant sur des techniques pointues de spatialisation sonore dans le domaine de la composition.

Parmi la pléthore d'inventions qui occupent aujourd'hui une place non négligeable dans notre quotidien, ces trois-là m'ont paru plus adaptés à une utilisation compositionnelle de l'espace, ainsi qu'à la projection d'informations sonores, plus ou moins proches ou éloignées de l'auditeur et à la transformation de masses sonores, scènes sonores et sources sonores ponctuelles. L'œuvre a été composée pour un système Ambisonics 3D d'ordre 7 mais existe aussi dans d'autres formats spatialisés.

Le Courlis cendré d'Olivier Messiaen, une œuvre pour piano solo

A la question "Pour vous quel est le phénomène musical le plus important du 20e siècle ?", Olivier Messiaen avait répondu : "la musique électronique". Il paraît donc tout naturel de l'associer à ce programme. Messiaen compose son *Catalogue d'oiseaux* entre 1956 et 1958. La première audition en sera assurée par Yvonne Loriod à la Salle Gaveau (dans le cadre des concerts du Domaine Musical). « Chants d'oiseaux des provinces de France, précise le compositeur. Chaque soliste est présenté dans son habitat, entouré de son paysage et des chants des autres oiseaux qui affectionnent la même région. »

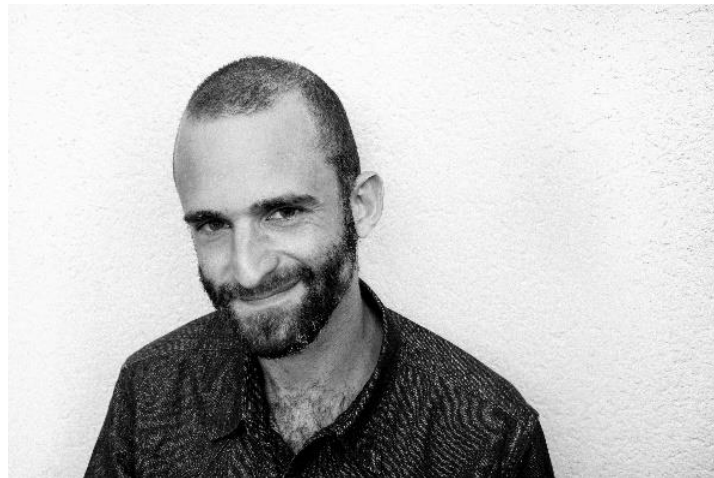
À propos du Courlis Cendré, Messiaen écrit ceci : « L'île d'Ouessant dans le Finistère ; à la pointe de Pern, on peut voir un grand oiseau au plumage rayé, tacheté de roux jaunâtre, de gris et de brun, haut sur pattes, pourvu d'un très long bec recourbé en forme de faucille ou de yatagan : le courlis cendré ! Voici son solo : trémolos lents et tristes, montées chromatiques, trilles sauvages, et un appel en glissando tragiquement répété, qui exprime toute la désolation des paysages marins. »

BIOGRAPHIES

Florent Caron Darras

Aussi sensible à la musique des spectres qu'aux musiques électroniques ou traditionnelles (notamment iraniennes et japonaises), Florent Caron Darras (France, 1986) écrit une musique traversée par la question des modèles sonores, de l'harmonie, des ornements et des attaques, motivée jusque dans ses titres par les rapports entre l'humain et la nature.

C'est par le chant grégorien et les percussions classiques que Florent C. Darras commence sa pratique musicale. Après avoir soutenu un master Recherche sur la musique contemporaine japonaise à Paris-Sorbonne, il entre au Conservatoire de Paris (Cnsmdp), où son parcours est récompensé par deux masters et quatre Prix, en composition (classe de Stefano Gervasoni), analyse, esthétique et improvisation. Agrégé de musique, il enseigne à l'Université catholique de l'Ouest et poursuit des recherches sur les polyphonies géorgiennes avec Simha Arom.

Membre de la direction de l'ensemble Regards, Florent C. Darras a eu l'occasion de travailler avec l'Ensemble Multilatérale et avec l'Ensemble intercontemporain, qui interprètera ses œuvres lors des éditions 2019 du Festival Présences et du festival ManiFeste. Il a été soutenu par la Fondation de France, la Fondation Meyer et la Sacem.

Natasha Barrett

Natasha Barrett, compositrice britannique née le 9 mars 1972 à Norwich. Issue d'une famille mélomane mais non musicienne, Natasha Barrett grandit dans un environnement musical qui mêle culture populaire et musique classique. Si l'informatique et l'électronique occupent alors une part non négligeable de son quotidien, ce n'est pas tant la technologie qui fascine la jeune fille, que ce qu'elle permet de faire : c'est ainsi qu'elle commence à explorer les possibilités musicales des magnétophones – comme un jeu. Ce n'est que plus tard, pendant ses études de composition à l'université de Londres auprès de Denis Smalley, que ses idées musicales la mènent vers l'acousmatique – qui lui ouvre un champ d'investigation nouveau. Elle s'installe alors à Birmingham, pour pouvoir travailler sur le BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre), dispositif composé d'un grand nombre de haut-parleurs, créé à l'université de Birmingham sous la direction Jonty Harrison. Là commencent ses recherches sur les possibilités de la spatialisation sonore, qui se poursuivront par l'exploration du potentiel musical des systèmes de diffusion Ambisonic.

L'œuvre de Natasha Barrett se partage entre le purement acoustique et l'acousmatique, destinée autant au concert qu'à des installations artistiques, parfois monumentales. Souvent attachée à une forme de narration – même si celle-ci peut être obscure ou abstraite, en lien avec le langage véhiculé par les sons –, c'est au travers de dispositifs spatialisés comme l'Ambisonic que Natasha Barrett s'épanouit, en cherchant notamment à mettre en œuvre des concepts comme le contrepoint spatial – équivalent spatial du contrepoint traditionnel.

Son travail a été récompensé par plusieurs prix et concours, parmi lesquels le Concours Luigi Russolo en 1995 et 1998 (Italie), le Prix Musica Nova Prague en 2001, le Concours international de musique électroacoustique de Bourges en 1995, 1998 et 2001, le Concurso Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo en 2001, le 9th International Rostrum for Electroacoustic Music en 2002, l'Edvard Prize en 2004 (Norvège), le Nordic Council Music Prize en 2006, le Giga-Hertz Award en 2008 (Allemagne), ainsi que le Prix Ars Electronica (Autriche) en 1998 et 2017.

Natasha Barrett mène également une carrière d'interprète de musique électroacoustique aussi bien pour ses propres œuvres que pour celles d'autres compositeurs. Elle vit et travaille aujourd'hui en Norvège. En juin 2018, elle participe au festival et académie de l'Ircam, ManiFeste, pour la création de sa pièce *Pockets of Space* sur la grande scène du centre Pompidou équipée d'un système de diffusion Ambisonics.¹

¹ © Ircam-Centre Pompidou, 2018

Olivier Messiaen

Olivier Messiaen entre en 1919 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il étudie l'orgue et l'improvisation, mais aussi le piano et la percussion, le contrepoint et la fugue, l'accompagnement au piano, l'histoire de la musique, la composition. Ses maîtres sont Paul Dukas, Maurice Emmanuel et Marcel Dupré. Sa carrière débute en 1931 lorsqu'il est nommé titulaire du grand orgue Cavallé-Coll de l'Eglise de la Trinité, poste qu'il occupera toute sa vie. Cette activité d'organiste liturgique est motivée par la foi qui occupe une place essentielle dans son univers.

En 1934, il devient professeur à l'École normale de musique et à la Schola Cantorum et est nommé en 1941 professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris, professeur d'analyse en 1947, et professeur de composition en 1966. Son enseignement est célèbre pour avoir attiré plusieurs

générations de compositeurs de l'avant-garde européenne et internationale (Boulez, Stockhausen, Xenakis, Grisey, Murail, Lévinas...). Cet appétit de transmission se mesure dans les publications théoriques (Vingt Leçons d'Harmonie, Technique de mon langage musical etc.). Ses apports se situent d'une part dans le domaine du rythme et d'autre part dans le domaine du langage mélodico-harmonique par l'invention de modes à transpositions limitées et d'accords complexes créant une musique colorée, le son-couleur.

Les années cinquante inaugurent une nouvelle ère marquée par un nouvel ascétisme (Quatre Etudes de rythme, Livre d'orgue) et par l'omniprésence dans son univers compositionnel du monde des oiseaux (Catalogue d'oiseaux notamment) pour lesquels Messiaen se passionne, développant une véritable science ornithologique, ainsi qu'une virtuosité dans la notation de leurs chants. En 1962, le piano prend une place essentielle, comme soliste dialoguant avec des formations à géométries variables (Turangalîla-Symphonie, Sept Haïkaï, Des canyons aux étoiles...). Son unique opéra, Saint-François d'Assise, créé en 1983, constitue le testament musical de Messiaen, synthèse d'une vie de recherche dans les domaines du rythme, de la couleur et de l'ornithologie et placée sous le signe de la foi catholique.

Laurent Cuniot, chef d'orchestre et directeur musical

Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre.

Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui. Il est parallèlement invité à diriger des phalanges orchestrales comme l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra, et l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et l'Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Portugal).

Né à Reims, il fait ses premières études musicales au Conservatoire National de Région de sa ville natale avant de les poursuivre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de violon, musique de chambre, analyse, harmonie puis de composition et recherche musicale avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel. Il complète sa formation auprès de Youri Simonov dans le cadre de master classes de direction d'orchestre à Miskolc (Hongrie).

Dès lors, il conduit en parallèle ses activités de compositeur, de chef d'orchestre et de pédagogue. Professeur de composition et nouvelles technologies au CNSMDP jusqu'en 2000, il est aussi plusieurs années producteur à Radio France des « concerts-lectures », émissions publiques consacrées à l'analyse et l'interprétation d'œuvres du moyen-âge à nos jours.

Nourrie par les avant-gardes du XXe siècle, sa musique interroge la puissance expressive de l'écriture contemporaine au service d'une dramaturgie traversée par l'énergie et les couleurs du son. Parmi ses pièces les plus récentes : *L'Ange double*, pour hautbois et orchestre, a été créée en février 2018 par Olivier Doise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, *Trans-Portées* pour soprano, hautbois, clarinette et violoncelle a été créée en mars 2019 au Bangladesh lors d'un projet avec la chanteuse traditionnelle Farida Parveen, *L'Enfant inoui*, opéra jeune public écrit et mis en scène par Sylvain Maurice et *Une* créé en 2021 pour vibraphone et ensemble orchestral, puise dans l'introspection romantique.

En choisissant Nanterre comme résidence à partir de 1996, Laurent Cuniot a fait de TM+ une formation orchestrale en prise directe avec son époque, qui place les publics au cœur de son action et soutient la création musicale à travers des formes originales comme les voyages de l'écoute, et des projets pluridisciplinaires hors-normes. Après la création française de l'opéra participatif *Votre Faust*, qu'il dirige dans une mise en scène d'Aliénor Dauchez et le concert *Les Rayures du Zèbre*, croisant musique contemporaine et jazz, Laurent Cuniot continue de mener TM+ sur de nouveaux territoires musicaux avec le spectacle *The Other (In)Side* de Benjamin de la Fuente et Jos Houben et le concert multimédia *Bal Passé* de Januibe Tejera et Claudio Cavallari. En 2021, il crée *La Vallée de l'étonnement* mis en scène par Sylvain Maurice, sur une musique d'Alexandros Markeas.

Son disque monographique *Effi* sorti en janvier 2022 sur le label Merci pour les sons a été unanimement salué par la presse :

« La musique du chef et fondateur TM+ se déroule délicatement dans l'oreille et s'impose fermement à l'esprit. (...) Laurent Cuniot sait conjuguer l'élégance et l'épure jusque dans l'espace de l'électronique. Partout, écriture et interprétation contribuent au magnétisme de la musique. »

par Pierre Gervasoni, Le Monde

<http://www.laurent-cuniot.com/>

TM+, Ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui

Des territoires musicaux à découvrir

TM+ travaille depuis 1986 à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé de 21 musiciens virtuoses auxquels se joint chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, l'Ensemble est une formation musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à cœur de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l'investissement individuel et collectif des musiciens. Engagé dans toutes les formes d'expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

La création, pourquoi et pour qui ?

Conscient qu'un langage nouveau n'existe que pour être parlé et entendu, TM+ s'oriente rapidement vers une résidence afin de lier le travail de création à la mission de sensibilisation et de transmission. Nanterre apparaît comme une évidence : c'est une ville multiculturelle où les notions qui fondent son projet artistique (croisement, rencontre et ouverture) prennent tout leur sens. En résidence depuis vingt-cinq ans à la Maison de la musique, TM+ y poursuit son travail de création et de partage à destination de tous les publics.

Un rayonnement national et international

Au-delà de sa saison nanterrienne, TM+ est régulièrement invité par les principales scènes ou festivals de premier plan tournés vers la création (Philharmonie de Paris, Ircam, Musica, Radio France, Printemps des arts de Monte-Carlo, Les Musiques à Marseille, Musique en scène et la BiME à Lyon...). L'Ensemble se produit également dans le réseau des opéras et dans de nombreuses scènes pluridisciplinaires (Scènes nationales, conventionnées, théâtres de ville) ainsi qu'à l'étranger à l'occasion de tournées qui le mènent en Scandinavie (Nordic music days à Helsinki, Festival de Viitasaari, Klang festival de Copenhague), en Écosse (Sound Festival), aux Pays-Bas (Muziekgebouw aan't IJ), en Allemagne (Konzerthaus de Berlin), en Suisse (Festival Archipel de Genève), en Italie (Nuova Consonanza à Rome), en Grèce (Institut Français d'Athènes, Megaron de Thessalonique), en Espagne (Festival Mixtur), au Brésil (Porto Alegre, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro), au Mexique (Festival de Morelia, Sala Nezahualcoyotl de Mexico), aux États-Unis (Institut Français de New York, Festival Hear Now de Los Angeles), au Bangladesh et en Inde.

TM+ reçoit le soutien du ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, de la Région Île-de-France, du Département des Hauts-de-Seine et de la Ville de Nanterre. Il reçoit également le soutien de la Sacem, de la Spedidam et du Centre national de la musique. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français. TM+ est implanté sur la ville de Nanterre et en résidence à la Maison de la musique de Nanterre – scène conventionnée d'intérêt national - art et création - pour la musique depuis 1996. Il est également en résidence de création à l'Opéra de Massy et au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN.

Ircam – Centre Pompidou

Institut de recherche et coordination acoustique/ musique L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendezvous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique. Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. Soutenu institutionnellement et, dès son origine, par le ministère de la Culture, l'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université, ainsi que, dans le cadre de l'équipe-projet MuTant.

L'Ircam reçoit le soutien de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et du Centre national de la musique.

Découvrez TM+ en vidéo

Diffractions
avec Justine Emard

La Vallée de l'étonnement

Musique d'Alexandros Markeas
Mise en scène Sylvain Maurice

Trans-portées
avec Farida Parveen

L'Enfant inouï

Musique de Laurent Cuniot
Mise en scène Sylvain Maurice

TM+ 6 minutes pour découvrir l'ensemble

CONTACT

Anne-Marie KORSBAEK, Déléguée générale

01 41 37 76 16 | 06 85 93 55 13

anne-marie.korsbaek@tmplus.org

TM+ | ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui

8 rue des Anciennes Mairies | 92000 Nanterre France

tm+

ensemble orchestral
de musique d'aujourd'hui

Plus d'informations et vidéos à retrouver sur

www.tmplus.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur l'icone

@EnsembleTmplus

Abonnez-vous à notre newsletter

