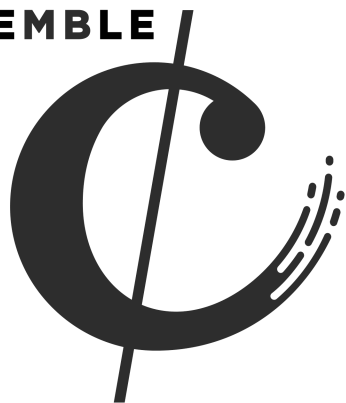

ENSEMBLE

MÉCANIQUE DE L'INTUITION

En coproduction avec le gmem-CNCM-marseille et l'IRCAM

12 Musiciens, voix de synthèse, vidéo et électroacoustique

Francisco Alvarado || Giulia Lorusso || Birke Bertelsmeier || Francesca Verunelli

Direction artistique et musicale || Sébastien Boin

Création le 3 Mai 2020 au Théâtre de La Criée - Festival Les Musiques

Le 20 juin 2020 au Festival Manifeste

Conférence à l'Alcazar le 25 avril 2020 à 17h : *L'Homme et la Machine (musique et intelligence artificielle)*, conversation musicale avec l'Ensemble C Barré, le gmem-CNCM-marseille et le compositeur Francisco Alvarado

Ensemble associé avec le

SOMMAIRE

L'Automate Sensible ou la Mécanique de l'Intuition	p 3
Les Résidences de recherche	p 4
- L'E.N.S. Paris-Saclay	
Les Résidences de composition	p 5
- L'Ircam	
- Le gmem-CNCM-marseille	
Les Compositeurs	p 6
- Francisco Alvarado (Chili/Espagne, 1984)	
- Giulia Lorusso (Italie, 1990)	
- Birke Bertelsmeier (Allemagne, 1981)	
- Francesca Verunelli (Italie, 1979)	
L'Ensemble C Barré	p 8
Sébastien Boin Le Directeur artistique et musical	p 9
Les Musiciens	p 10
Nos Soutiens	p 11
Nos Contacts	p 12

MÉCANIQUE DE L'INTUITION

Ce programme puise son inspiration de la mécanique et du vaste imaginaire sonore qu'elle véhicule, en mettant particulièrement l'accent sur les frontières poétiques et philosophiques existant entre l'Homme et la machine.

Quatre jeunes compositeurs s'empareront librement de ce thème pour confectionner leur propre machine musicale avec les 12 musiciens de l'Ensemble C Barré dont l'effectif insolite sera parfois augmenté de systèmes électroacoustiques. Cette orientation pourra aussi induire l'usage de nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle, à la voix de synthèse, ou à la projection vidéo. En ce sens, nos résidences de recherche à l'École Nationale Supérieure de Paris-Saclay, à l'IRCAM et au gmem-CNCM-marseille seront déterminantes pour développer et combiner au mieux les expressions musicales et numériques en coopération directe avec des chercheurs spécialisés.

Ces machineries sonores mystérieuses et fascinantes, aux structures tantôt robustes et monstrueuses, tantôt bricolées et à l'équilibre précaire, obstinées ou déréglées, gigantesques ou quantiques, organiques ou psychiques, révéleront parfois le fonctionnement d'une mécanique profondément liée au désir, à l'éros, à l'enfance, à la mort, au système sociétal, à l'industrie ou à la société de consommation.

Francisco ALVARADO - Chili/Espagne - 1984

Nouvelle œuvre - Co-commande du gmem-CNCM-Marseille et de l'IRCAM
12 musiciens, robotique et électronique

Giulia LORUSSO - Italie - 1990

Nouvelle œuvre - Co-commande de l'IRCAM et du gmem-CNCM-Marseille
12 musiciens et électronique

Birke BERTELSMEIER - Allemagne - 1981

Nouvelle œuvre - Co-commande de Radio France et de l'Ensemble C Barré
12 musiciens

Francesca VERUNELLI - Italie - 1979

Five Songs, Kafka's Sirens
10 musiciens et électronique - Commande du gmem-CNCM-marseille

LES RÉSIDENCES DE RECHERCHE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE PARIS-SACLAY

La Scène de Recherche

Nous envisageons ces prochaines années de concevoir des projets de création musicale et pluridisciplinaire en complicité directe avec les étudiants et les chercheurs français et internationaux des diverses disciplines représentées à l'E.N.S., liées aux sciences fondamentales (biologie, chimie, informatique, mathématiques, physique), aux sciences pour l'ingénieur (électronique, électrotechnique automatique, génie civil, génie mécanique) ou aux sciences de l'Homme et de la société (design, économie et gestion, langues, sciences sociales). Ce partenariat d'envergure sera potentiellement l'épicentre de collaborations créatives et stimulantes avec d'autres écoles supérieures internationales.

Cette résidence, envisagée sur plusieurs années, permettra aux chercheurs de mettre leurs compétences au service de l'art, et permettra aussi aux artistes, aux compositeurs et aux metteurs en scène de développer des outils spécifiques leur permettant de mener à bien leur projet artistique. Ces outils, une fois développés, pourront être mis à disposition de tout autre artiste qui souhaiterait à son tour les exploiter.

Le premier compositeur que nous souhaiterions proposer à l'E.N.S. est Francisco Alvarado dont nous créerons une nouvelle œuvre au Festival Manifeste en 2020 (Ircam). Il s'inspirera pour cette pièce des frontières poétiques entre l'homme et la machine, et composera pour un ensemble instrumental de 12 musiciens ainsi que pour un ensemble d'objets sonores robotiques dont le fonctionnement et la sonorité seront conçus avec les chercheurs de l'E.N.S. Paris-Saclay.

LES RÉSIDENCES DE COMPOSITION

IRCAM

Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique

L'Ircam, coproducteur de ce projet, accueillera en résidence deux des compositeurs dans ses locaux. Les studios et le matériel nécessaire leur sera mis à disposition pour composer la partie électroacoustique de leur nouvelle œuvre. Lors de ce temps de résidence ils seront aussi amenés à travailler en tête à tête avec les musiciens de l'Ensemble C Barré pour mieux découvrir les possibilités de certains de leurs instruments, et pour contribuer à développer une partie du matériau électroacoustique. Un réalisateur en informatique musicale (R.I.M.) pourra s'associer au compositeur pour l'aider dans sa démarche créative.

gmem-CNCM-marseille

Groupe de Musique Expérimentale de Marseille – Centre National de Création Musicale

Le gmem-CNCM-marseille, coproducteur de ce projet, accueillera en résidence l'un des compositeurs dans ses locaux. Les studios et le matériel nécessaire lui sera mis à disposition pour composer la partie électroacoustique de sa nouvelle œuvre. Lors de ce temps de résidence, il sera aussi amené à travailler en tête à tête avec les musiciens de l'Ensemble C Barré pour mieux découvrir les possibilités de certains de leurs instruments, et pour contribuer à développer une partie du matériau électroacoustique. Un réalisateur en informatique musicale (R.I.M.) pourra s'associer au compositeur pour l'aider dans sa démarche créative.

LES COMPOSITEURS

FRANCISCO ALVARADO

Compositeur chilo-espagnol né en 1984

Après un diplôme de composition dans la classe d'Aliocha Solovera à l'Université pontificale catholique du Chili, Francisco Alvarado intègre en 2010 le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il étudie la composition avec Stefano Gervasoni et les nouvelles technologies avec Luis Naón et Yan Maresz. De 2013 à 2015, il suit le Cours de composition de l'Ircam. Ses études sont marquées par des rencontres avec des compositeurs tels Alberto Posadas, Hèctor Parra Esteve, Claude Ledoux, Brice Pauset, Brian Ferneyhough et Chaya Czernowin.

En 2008, il est lauréat du concours des jeunes compositeurs de l'Orchestre symphonique du Chili et remporte en 2009, dans le cadre des prix de la Jeune Création INJUVE, le prix du Centre pour la diffusion de la musique contemporaine (CDMC, Madrid). Il représente le Chili aux World Music Days 2013 en Slovaquie avec sa pièce Tricycle. Francisco Alvarado a reçu en 2013 une commande d'état pour sa pièce Convergences créée à l'Abbaye de Royaumont. L'opéra Maudits les Innocents, dont il a composé le dernier acte, a été joué à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille en décembre 2014 et sa pièce Karukinka figurait au programme du Festival Musica 2015.

Ses œuvres ont été interprétées entre autres par l'Ensemble Makrokosmos, le Quatuor Xasax, le Grup Instrumental de València, le Quatuor Diotima, l'Ensemble Multilatérale, l'Ensemble C Barré, l'Orchestre des lauréats du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et l'Orchestre symphonique du Chili. Son travail est actuellement orienté vers l'interaction entre la musique, la scène et l'électronique dans le cadre de projets multidisciplinaires.

GIULIA LORUSSO

Compositrice italienne née en 1990

Giulia Lorusso étudie le piano puis la composition avec Alessandro Solbiati au Conservatoire de Milan où elle obtient sa licence en 2014. En 2015, elle étudie l'orchestration et l'analyse avec Allain Gaussin puis elle suit le Cours de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. La même année, elle intègre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en Master dans la classe de composition de Frédéric Durieux, et les classes de composition électroacoustique de Yan Maresz et Luis Naón. Elle suit plusieurs cours et master classes parmi lesquels les cours d'été de Darmstadt, l'Impuls Academy de Graz et l'Accademia Chigiana de Sienne, avec des compositeurs tels que Salvatore Sciarrino, Stefano Gervasoni et Pierluigi Billone.

Sa première pièce pour orchestre, Esserepelle est créée par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles en 2015 ; sa pièce Con moto, pour accordéon et électronique est créée en 2016 au Centre Pompidou dans le cadre du Concert Cours de l'Ircam. La Fondation Spinola-Banna lui commande Entr'ouvert, une pièce pour piano augmenté créée à Turin et reprise en juin 2017 au festival ManiFeste de l'Ircam.

Giulia Lorusso s'intéresse aux rapports entre l'interprète et l'instrument, et entre le corps et le son dans la perspective de l'intégration de dispositifs technologiques à ses pièces.

Birke BERTELSMEIER

Compositrice allemande née en 1981

Birke Bertelsmeier a étudié le piano avec Pavel Gililov à la Musikhochschule de Cologne ainsi que la composition avec Wolfgang Rihm à la Musikhochschule de Karlsruhe.

Ses compositions ont notamment été jouées par le Quatuor Arditi, Tabea Zimmermann, Christoph Eschenbach (avec le Bamberger Symphoniker) et l'Ensemble Modern.

Elle est l'invitée de festivals comme la Biennale de Munich, les Wittener Tage für Neue Musik ou

le Printemps de Heidelberg. En 2012, elle obtient le Prix Schneider-Schott et est boursière de l'Académie internationale de l'Ensemble Modern.

En 2013, elle est pensionnaire de la Villa Massimo à Rome où elle écrit un opéra d'après Querelle de Jean Genet qui fut créé au Deutsche Oper Berlin en juin 2014. En 2015, elle gagne le Prix de composition Ernst von Siemens. Birke est actuellement pensionnaire à la Villa Concordia à Bamberg.

FRANCESCA VERUNELLI

Compositrice italienne née en 1979

Francesca Verunelli étudie la composition avec Rosario Mirigliano et le piano avec Stefano Fiuzzi au conservatoire Luigi Cherubini à Florence où elle obtient ses deux diplômes avec mention très bien. En 2005, elle intègre le cours supérieur de perfectionnement de l'Académie nationale de Sainte-Cécile à Rome où elle étudie avec Azio Corghi et obtient son diplôme en 2007. La même année, sa pièce 4e48 (intavolature for Sarah Kane) est sélectionnée par le CEMAT pour paraître dans son cd d'œuvres électroacoustiques. En novembre, Luminal est créé à l'Auditorium de Rome par le Freon ensemble et En Mouvement (espace double), à l'Arsenal de Metz par l'Orchestre national de Lorraine dirigé par Jacques Mercier.

En 2008, elle entre au Coursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam où deux nouvelles pièces avec électronique voient le jour : *Interno Rosso con Figure* pour accordéon et électronique créé en 2009 par Anthony Millet et *Play* pour ensemble et électronique créé par l'Ensemble intercontemporain en 2010.

Compositrice en recherche à l'Ircam en 2011-2012, elle reçoit une commande de l'Institut pour *Unfolding*, quatuor à cordes avec électronique créée par le quatuor Arditti en mars 2012 à la Biennale Musiques en scène de Lyon et reprise au ManiFeste 2012 de l'Ircam. Par ailleurs, elle collabore avec l'ensemble NeueVocalsolisten Stuttgart à la Biennale de Venise, avec l'ensemble RepertorioZero au festival Milano Musica, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec les ensembles C Barré, Court-Circuit, ICE, Accentus...

Elle reçoit le Prix de l'Art Mentor Foundation Lucerne Composition Competition, sous forme d'une commande pour l'Orchestre de Lucerne. Elle réalise une résidence à la Villa Medici lors de la saison 2016-2017.

L'ENSEMBLE C BARRÉ

C Barré, ensemble instrumental constitué et dirigé par Sébastien Boin, est avant tout le fruit d'une rencontre entre 12 musiciens. Ce groupe singulier, actuellement associé au gmem-CNCM-marseille (centre national de création musicale), est formé de personnalités riches, passionnées et profondément investies dans la création et la diffusion du répertoire contemporain. Il est depuis 2012 le compagnon de route du Festival de Chaillol.

La prédominance des cordes pincées, ainsi que d'instruments dont l'usage n'était qu'exceptionnel il y a encore peu, est sans doute éminemment lié au parcours personnel de Sébastien Boin. À elle seule elle confère à l'ensemble une personnalité bien distincte au sein du paysage musical d'aujourd'hui. L'esprit de cette formation déjà si caractéristique (clarinette, saxophone, trompette, percussions, accordéon, mandoline, guitare, harpe, cymbalum, claviers, violoncelle et contrebasse), s'enrichit encore du dynamisme et de la soif d'expérimentation de ses musiciens.

Implanté à Marseille, qui est à la fois le premier port et la plus ancienne ville de France, il est aisé de remarquer l'attachement régulier de C Barré envers les compositeurs issus du bassin méditerranéen.

Désireux de partager la musique d'aujourd'hui avec le plus grand nombre et au plus haut degré d'exigence artistique, l'ensemble engage de profonds et ambitieux programmes de médiation et de transmission autour de chacun de ses concerts et spectacles.

Ces dernières années l'Ensemble C Barré s'est notamment produit au Festival d'Île de France, à Radio France, au Festival de Marseille, au Festival Les Musiques, au Grand Théâtre de Provence, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, au Théâtre de La Criée ainsi au Silo (Marseille), avec des chorégraphes et compagnies de danse tels que Johanne Saunier, Michel Kelemenis, le Nederlands Dans Theater et Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company New York.

SÉBASTIEN BOIN

Directeur musical et artistique

Sébastien Boin, né en 1984, commence l'apprentissage de la musique par la guitare classique dans les classes de Philippe Azoulay et d'Alexandre Boulanger. Au CNR de Marseille, il se forme à la musique de chambre et à l'écriture avant de se tourner résolument vers la direction d'orchestre. Il sort du conservatoire en 2007 avec un premier prix à l'unanimité dans la classe de direction de Roland Hayrabedian.

Il poursuit ses études en entrant en Musicologie à la Sorbonne (Paris IV), tout en complétant sa formation dans plusieurs classes d'interprétation et projets de direction organisés par l'ARIAM Ile de France. Il collabore parallèlement avec le Chœur de Radio France, le Chœur Contemporain, l'Orchestre de chambre européen AME, l'Orchestre des Jeunes de Méditerranée, avant d'être invité régulièrement par l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme cithariste. En 2013 il est sélectionné comme chef d'orchestre pour participer à l'Académie Internationale de l'Ensemble Modern en Autriche.

En 2009, à 24 ans, il est invité par Matthias Brauer à préparer le Chœur de Radio France pour la création du Requiem de Thierry Lancino. Il est désormais accueilli régulièrement pour de nouvelles productions. Parmi elles figurent notamment Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas (Salle Pleyel - 2011), Le Mandarin Merveilleux de Bartók (Festival Présences 2012), El Beso, création de Florent Motsch (Alla Breve - 2012) ou la création de la Missa Brevissima de Philippe Bodin (Alla Breve - 2014), pour lesquelles il travaille avec Jean Deroyer, Susanna Mälkki, Tito Ceccherini, Eliahu Inbal et Mikko Franck.

En 2015 Sébastien Boin prend la direction artistique et musicale du nouvel orchestre « OSAMU », orchestre symphonique de l'université d'Aix-Marseille. Il enseigne actuellement la direction musicale au CFMI d'Aix en Provence et il est régulièrement invité par l'Orchestre Régional Avignon Provence et par l'Orchestre Régional de Basse Normandie. Lors d'une tournée internationale de trois ans organisée par le Festival d'Aix, il dirige l'opéra « Svadba » d'Ana Sokolović.

Nos **M**MUSICIENS

Annelise Clément
Clarinete

Joël Versavaud
Saxophone

Matthias Champon
Trompette

Claudio Bettinelli
Percussions

Élodie Soulard
Accordéon

Antoine Alerini
Piano / Claviers

Cyril Dupuy
Cymbalum

Vincent Beer Demander
Mandoline

Thomas Keck
Guitare

Eva Debonne
Harpe

Marine Rodallec
Violoncelle

Charlotte Testu
Contrebasse

LES PARTENAIRES

L'Ensemble C Barré est subventionné par

Soutenu par

Partenaires artistiques et pédagogiques

Membre de

Mécène principal

Ensemble C Barré

La Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille - FRANCE

cbarre@cbarre.fr

<http://www.cbarre.fr>

Direction Artistique • Sébastien Boin • +33 (0)6 89 56 32 57 • sebastienboin@cbarre.fr

Administration/Production • Sylvain Monier • +33 (0)6 13 57 66 96 • production@cbarre.fr