

Chœur de chambre de Paris

Olivier Delafosse

Jacques Rémus

Nicola Giosmin

Choeur et Thermophones

Création Jacques Rémus
dans le cadre de l'appel à projets « Mondes Nouveaux »

Les Frigos
19, rue des Frigos
75013 - Paris

Vendredi 6 octobre 2023 19H30
Samedi 7 octobre 2023 18H00 et 20H00

MONDES
NOUVEAUX

L'ÉQUIPAGE^{FRED}

Programme

Jacques Rémus

Josquin des Prez (v. 1450-1521)

Antonio Lotti (c. 1667-1740)

Ouda

Agnus Dei (III) [Missa sexti toni "L'homme armé"]

Crucifixus

Michel Risse

Jacques Rémus

José Miguel Fernandez

Roland Cahen

Toccatà

Frigus

Thermo-Fantasia

« Instabilités » pour Thermophones seuls

Morton Lauridsen

Eriks Esênvalds

Joshua Shank

O Magnum Mysterium

Stars

Musica animam tangens

Note d'intention

« Chœurs et Thermophones » est une réalisation dont l'origine est l'exploration d'un son que peu de personnes ont pu entendre jusqu'à aujourd'hui.

Ce son est celui de l'onde fondamentale, puissante et pure. Il est obtenu grâce à une découverte scientifique jusque-là orientée vers la réfrigération : « l'instabilité thermoacoustique », que j'ai adaptée à un projet musical basé sur des ensembles de tuyaux, les « Thermophones ». On peut assimiler ces tuyaux à ceux des orgues. La technique, dans des tubes en acier, consiste à rendre « folles » les molécules d'air entre l'air ambiant et une source de chaleur de plusieurs centaines de degrés.

Les premiers essais musicaux m'ont tout de suite porté vers l'union avec la voix humaine et le chant choral. D'où le travail avec le Chœur de chambre de Paris. Ceci est l'essence de ce projet.

Le projet

« Thermophones » : c'est issu d'un travail commencé il y a plusieurs années. Il concerne les possibilités musicales de véritables jeux d'orgue fonctionnant sans soufflerie dont on peut disposer les éléments où bon il semble. Ce sont à la fois des structures sonores articulées que l'on peut manipuler ou télécommander et des instruments de musique au son très particulier. L'ampleur des sons produits s'accorde particulièrement avec la voix humaine et le chant choral.

Le rêve

Dans une immense salle du trône, abbatiale ou cathédrale, faite pour faire résonner la voix des chefs ou des prêtres, un son venu d'un autre monde s'élève dans les voutes de la salle, immergeant le public, révélant les caractéristiques uniques de l'acoustique et de l'architecture du lieu sans que son origine soit compréhensible.

S'appuyant sur ce son les voix d'un chœur se mêlent à ces volutes.

Les lumières font alors apparaître les musiciens et leurs tuyaux puis les choristes. Le concert ou la performance commence.

Lorsque j'ai découvert le son produit par ce phénomène ce fut un choc. Il existait des « pyrophones » avec la chaleur du feu mais mon premier tube fonctionnant à l'électricité m'a tout de suite fait rêver à sa possible maîtrise musicale, à la spatialisation, et surtout à l'impressionnant univers onirique que l'on pouvait transmettre au public.

La réalisation

Le projet consiste donc en la création de concerts dans des grands lieux résonnants comme les grandes salles de monuments du patrimoine.

La musique sera faite de pièces écrites spécialement pour des ensembles formés d'un chœur et d'un groupe de musiciens ou amateurs chargés de manipuler les « Thermophones ». Les musiques viendront rendre hommage à l'architecture de monuments historiques.

Des compositeurs seront sollicités pour des écritures tenant compte, avec l'art vocal, des variations d'intensité et des attaques très spéciales des « Thermophones ». Les possibilités de glissandi et de variations micro tonales pourront être les piments sur des notes larges et profondes. Par ailleurs les « Thermophones » peuvent générer des rythmes induits par les battements savamment maîtrisés. Et la gestion de ces battements sur certains tuyaux permet aussi de générer de puissants infra-sons qu'il sera loisible de provoquer et de maîtriser.

Les « Thermophones » ne sont alimentés que par un fil électrique. On peut les placer facilement où l'on veut. Leur disposition se fera avec la prise en compte de l'acoustique de chaque lieu et d'une scénographie mettant en valeur chanteurs et instruments avec leurs manipulateurs ou la gestion robotisée par l'informatique. Tout ceci sans nécessité d'amplification électro-acoustique.

Compositeurs répertoire Chœurs de Chambre de Paris

Josquin des Prés (v.1450-1521) : Agnus Dei III (6 voix)

Cet Agnus Dei est extrait de la Missa sexti toni "L'homme armé" publiée en 1502. L'homme armé était une mélodie très populaire, souvent utilisée par les compositeurs pour mettre en musique l'ordinaire de la messe.

Agneau de Dieu, qui enlève le pécher du monde, donne-nous la Paix

Antonio Lotti (ca.1667-1740) : Crucifixus (8 voix)

Composé en 1718 avec d'autres motets à 5, 6, 8 et 10 voix. Le chromatisme, en particulier, en est très remarquable avec une forte volonté descriptive. Le caractère de cette pièce est né en partie d'une inspiration dramatique et théâtrale.

Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Lauridsen (1943) : O magnum Mysterium

Composé en 1994. "J'ai cherché à transmettre une expérience spirituelle transformatrice avec ce que j'appelle un « chant paisible reflétant une intense joie intérieure ». Je voulais que cette pièce résonne de façon immédiate et intense au tréfonds de l'auditeur, qu'elle illumine par le biais du son."

Ô le grand mystère, Ô la merveille sacrée ! Les créatures voyaient le Seigneur et c'était un enfant nouveau-né et couché dans une mangeoire. Heureuse sois-tu, ô vierge, dont le ventre a été jugé digne de porter le Seigneur Christ. Alleluia !

Esenvalds (1977): Stars

Composé en 2012. Texte de Sara Teasdale (1884-1933). Oeuvre imaginée accompagnée par des verres résonnants joués par les chanteurs avec un doigt mouillé. Chaque chanteur joue un verre et les notes (entre 2 et 6) équitablement réparties dans le chœur.

Seul(e) dans la nuit sur une colline sombre avec des pins autour de moi, épicés et immobiles, et un paradis plein d'étoiles au-dessus de ma tête, blanc et topaze et rouge brumeux ; Des myriades d'étoiles aux coeurs battants. L'éternité ne peut ni les vexer ni les fatiguer. Le dôme du ciel comme une grande colline, Je sais que c'est un honneur d'être témoin de tant de majesté.

Shank (1980): Musica animam tangens

Composé en 2000. Texte de Ryan Newstrom

"Dès que j'ai lu ce texte, j'ai su que je finirais par le mettre en musique parce qu'il exprime quelque chose que tout musicien sait être vrai, à savoir que la musique nous met en contact avec une puissance supérieure, quelque chose d'inexprimable et d'infiniment beau."

La musique touche l'âme, exhalant ses océans de vie à bout de souffle ; Coeurs libres de courants qui donnent de l'amour à tous les sons qui remplissent cette ouverture. Elle est la montagne de mon existence. Je peux sentir Dieu.

BIOS

Roland Cahen

Élève de Pierre Schaeffer au CNSM, enseignant en composition électroacoustique, fondateur de nouveaux enseignements en conservatoires et à l'Université. Passionné de création théâtrale, multimédia interactive, Roland Cahen se consacre particulièrement aux questions d'espaces sonores en développant notamment des travaux artistiques et de recherche autour de la spatialisation sonore, la musique cinétique, la scénographie et les applications du son et l'expérience auditive in-situ. Enseignant et chercheur depuis 1983 et depuis 2000 à l'ENSCI les Ateliers, Roland Cahen pilote des studios expérimentaux, dirige des mémoires de master et suit occasionnellement des thèses de doctorat en tant qu'expert externe, en co-encadrement puis en tant que directeur, Habilité à Diriger les Recherches (HDR) à l'ENS en 2021. Il coordonne plusieurs projets de recherche, dont le projet Topophonie (ENSCI- ANR/CapDigital 2009-2012) et ENIGMES (ENSCI- Bourse SCAM 2007). Il participe également à d'autres projets de recherche, comme le projet PHASE (Compositeur en recherche à l'Ircam - Réseau RIAM 2003-2005). Roland Cahen publie régulièrement des articles de recherche, des comptes-rendus de projets et participe à des ouvrages collectifs, parmi lesquels le Livre Blanc Silence Chantier (Société du Grand Paris-Grand Paris Express, 2019). Université Paris-Saclay. Décibel d'Or 2019 (décerné à la SGP), Faire Paris (2018) (Projet Podophone) - Grand Prix de l'Innovation Ville de Paris 2013 (Mention Spéciale Design pour Orbe avec le projet Topophonie).

Site web: <http://rolandcahen.eu/>

Olivier Delafosse

Chanteur, chef de chœur, et pédagogue, diplômé de direction de chœur auprès de P. Calmelet, P. Cao et C. Simonpiétri, Olivier Delafosse a dirigé le chœur des Grandes Ecoles, l'atelier vocal de l'ARIAM Ile-de-France à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, été invité par l'Alliance Française pour diriger le Winneba Youth Choir au Ghana. Il s'est produit notamment à la Maison de Radio-France, à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, au festival d'Ile-de-France. Il intervient comme pédagogue l'EDT 91, école d'art dramatique, l'ARIAM Ile-de-France, la Philharmonie de Paris. Comme chanteur, il fut membre du World Youth Choir puis stagiaire au CNIPAL de Marseille. Il a chanté avec différents ensembles vocaux professionnels spécialisés, notamment Musicatreize pour la musique contemporaine, Dialogos pour la musique du Moyen Age. Il dirige le chœur de chambre de Paris depuis 2014. En 2020, il crée les Rencontres Vocales et Gourmandes en Périgord.

José Miguel Fernandez

Compositeur chilien, José Miguel Fernández a étudié la musique et la composition à l'Université du Chili et au LIPM à Buenos Aires, Argentine. Il a ensuite étudié la composition au CNSMD de Lyon et a suivi le Coursus de Composition à l'Ircam. Ses œuvres sont créées lors des festivals de musiques contemporaine en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Océanie et en Asie par des solistes et ensembles français et étranger. Il a été sélectionné au concours international de musiques électroacoustiques de Bourges en 2000 et a été lauréat des concours internationaux de composition Grame-EOC de Lyon en 2008 et du Giga Hertz Award en Allemagne en 2010. En 2014 il a été sélectionné par l'Ircam pour suivre le programme de compositeur en Résidence Artistique sur l'interaction en musiques mixtes et en 2018 pour une résidence en partenariat avec la SAT de Montréal pour la création d'une composition immersive. En 2021 il a soutenu sa thèse de doctorat en musique (recherche en composition) à Sorbonne Université/Ircam. Son projet de recherche se concentre en priorité sur l'écriture de l'électronique et la recherche de nouveaux outils pour la création de musique mixte et électroacoustique.

Site web: <https://josemiguel-fernandez.com/portfolio>

Nicola Giosmin

Il a achevé ses diplômes en piano (1998) et en musique électronique (2004; avec les félicitations du jury) avec les Profs. Galliano Bortolami et Nicola Bernardini au Conservatoire National de Musique "C. Pollini" de Padoue. Il a obtenu sa maîtrise en philosophie de la physique avec Prof. Giovanni Boniolo à l'Université de Padoue en 2000. En 2002-2009 il s'est établi à Florence pour travailler au Centre Tempo Reale, fondé par Luciano Berio. En duo quatre mains et deux pianos il a obtenu plusieurs prix dans concours nationaux et internationaux. A l'activité pianistique il joint celle de compositeur, avec des pièces pour plusieurs distributions et aussi électroniques: ses compositions ont été présentées dans des festivals en Italie (La Terra Fertile, L'Aquila) et en France. Il a terminé son doctorat avec Prof. Rossana Dalmonte en cotutelle avec Prof. Michel Imberty (Université Paris X - Nanterre) sur les problèmes de la sémantique musicale (avec les félicitations du jury pour les deux titres) et il a publié des articles musicologiques. Depuis Août 2009 il habite et travaille (comme Professeur d'Enseignement Artistique, titulaire) en France. Il a publié sept disques sur le compositeur Alan Hovhaness et un disque sur Pal Kadosa.\\

Site web: <https://nicolagiosmin.noblogs.org/>

Jacques Rémus

Biologiste à l'origine (agronome et chercheur en aquaculture), Jacques Rémus a choisi à la fin des années 70, de se consacrer à la musique et à l'exploration de différentes formes de création. Saxophoniste, il a participé à la fondation du groupe Urban-Sax. Il apparaît également dans de nombreux concerts allant de la musique expérimentale (Alan Sylva, Steve Lacy) à la musique de rue (Bread and Puppet). Après des études en Conservatoires, G.R.M. et G.M.E.B., il a écrit des musiques pour la danse, le théâtre, le "spectacles totaux", la télévision et le cinéma. Il est avant tout l'auteur d'installations et de spectacles mettant en scène des sculptures sonores et des machines musicales comme "Bombyx", le "Double Quatuor à Cordes", "Concertomatique", "Léon et le chant des mains", les "Carillons" N ° 1, 2 et 3, : « l'Orchestre des Machines à Laver » ainsi que ceux présentés au Musée des Arts Forains (Paris). Depuis 2014, son travail s'est concentré sur le développement des «Thermophones».

Site web : <https://jacques-remus.fr>

Michel Risse

compose dès 1972 ses premiers « décors sonores », installations électroacoustiques pour lieux publics. En plus de ses activités de musicien percussionniste et de compositeur pour la scène et l'écran, il dirige depuis les années 2000 Décor Sonore, laboratoire de productions à la fois scéniques et musicales particulièrement tourné vers les arts en espace public. Dans des formes extrêmement intimes ou pouvant rassembler des milliers de personnes, cette compagnie offre au public des expériences singulières où la création musicale se tisse avec l'architecture, le théâtre, la poésie, l'humour et la technologie. C'est également un « Lieu de fabrique » ouvert aux créateurs d'autres disciplines, un centre de réflexion et d'expérimentation sur les rapports entre le drame et le sonore, où s'inventent et se construisent sons, musiques, espaces et systèmes de diffusion inédits, et un lieu de transmission et de sensibilisation à l'écologie sonore.

Site web: <https://www.decorsonore.org>

Choeur de chambre de Paris

Riche de nombreuses expériences polyphoniques depuis 20 ans, le CCP est constitué d'une trentaine de chanteurs confirmés et engagés dans une démarche artistique transversale à travers les siècles et les esthétiques. De nombreux répertoires ont été abordés : renaissance, baroque italien, anglais, allemand et français, romantique allemand, poésie anglaise, XXe siècle européen, jazz. De nombreuses collaborations jalonnent son parcours: Ensemble orchestral Harmonia Nova, Ensemble instrumental Gabriel, Choeur de chambre d'Île-de-France, Choeur d'enfants Nadia Boulanger, Collectif Multipistes, Ensemble Hæliantus. Plusieurs programmes Miroirs et Contrastes du XXe siècle ont ainsi déjà vu le jour, des poésie-concerts, des oeuvres mises en scène. Il a commandé et créé récemment des oeuvres de Jean-Philippe Goude et Vincent Guédon. En 2017, le Choeur participait à la première mise en scène de Mélanie Laurent, Le Dernier Testament, au Théâtre National de Chaillot. En 2018 est sorti son premier CD Chers romantiques allemands...En 2020, il produit une version scénique de la Petite messe solennelle de Rossini avec piano et accordéon. En 2022, il participe aux représentations de Nous, l'Europe, banquet des peuples au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, musique et mise en scène Roland Auzet.

Site Web : <https://www.choeurdechambredeparis.com/>