

Metallics (1995 - 2001)
pour trompette solo et dispositif électronique
Yan MARESZ

PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

Titre : Metallics

Genre : Musique soliste (sauf voix) [Trompette]

Formation : trompette, traitement temps réel

Durée : 11 minutes

Type de commande : oeuvre réalisée à l'IRCAM - cursus de composition et d'informatique musicale 1994. assistant musical : Xavier Chabot

Editeur : Durand, Paris

Créations :

Version partielle - Création : 14 Janvier 1995 à IIRCAM (Concert Atelier) - Trompette : Laurent Bômont

Version définitive - Création : 8 et 9 avril 1995 à IIRCAM (journées portes ouvertes) - Trompette : Laurent Bômont

Version avec Bande - Création : 13 Mai 1995 à New-York - Trompette : Waine Du Maine

Version MSP - Assistant musical : Manuel Poletti - Création : 2 Mai 2001 au théâtre Sylvia Montfort à Paris (Extension du Domaine de la Note 2001 - La Muse en Circuit) - Trompette : Laurent Bômont

FICHE TECHNIQUE

Version traitement temps réel MAX/MSP : *Marez-MetallicsMSPsetup.pdf*

Version bande (ADAT) : *Marez-MetallicsTapesetup.pdf*

(source : www.yanmarez.com 24/07/2008)

INTERPRÈTES DE LA CREATION

version temps réel Macintosh-Max/MSP

Le 2 Mai 2001 au théâtre Sylvia Montfort à Paris (Extension du Domaine de la Note 2001 - La Muse en Circuit)

Trompette : Laurent Bômont

Assistant musical : Manuel Poletti

NOTE DE PROGRAMME

Notes version bande :

Écrite à l'IRCAM durant le cursus de composition et d'informatique musicale 1994, la pièce a été créée dans sa version complète par Laurent Bômout lors des journées "Portes ouvertes" 1995. La version originale fait appel au programme "Max" sur la station Next de l'IRCAM qui sert de base pour la gestion de tous les événements électroniques en temps réel : synthèse par filtres, traitements, sampling, spatialisation et déclenchement de sons direct-to-disk. Pour cette pièce, l'IRCAM a mis au point deux outils permettant une plus grande interactivité entre l'instrument et l'ordinateur ; un micro-capteur situé dans l'embouchure de l'instrument, et qui, par une analyse très précise du signal d'entrée, permet de faire un suivi de hauteurs et d'amplitude, ainsi qu'un petit déclencheur situé sur l'instrument et qui est actionné par le pouce de l'interprète.

J'ai toujours été fasciné par les changements de caractères qu'offre l'utilisation des sourdines sur les instruments de cuivre, démultipliant ainsi leur possibilités expressives. Après avoir porté mon choix sur la trompette, nous avons entrepris une étude des propriétés acoustiques des principales sourdines utilisées par l'instrument : bol, sèche, harmon, wa-wa et whisper. Après analyse des caractéristiques propres à chaque sourdine, j'ai tenté de recréer la transformation qu'elles opèrent sur la trompette en lui appliquant en temps réel les enveloppes spectrales de chaque sourdine (par filtrage formantique). La trompette est particulièrement bien adaptée à ce type de transformations, de par son utilisation même de sourdines qui font exactement cela d'un point de vue acoustique. J'ai donc pu simuler ces différentes sourdines sur l'instrument qui, par ailleurs, les utilise aussi dans la pièce, créant ainsi un jeu entre image sonore réelle et ombre synthétique.

Les résultats d'analyses des sourdine m'ont aussi offert une base formelle, car il s'est avéré quelles se classaient naturellement dans une échelle d'harmonicité/inharmonicité en comparant la déviation de leurs informations spectrales par rapport à celles de la trompette ordinaire. J'en ai donc suivi le modèle, dans un parcours musical segmenté en mouvements distincts, présentant à partir de la trompette ordinaire, les sourdines de la moins bruitée vers la plus bruitée avec, entre chacune d'entre elles, des parenthèses de trompette ordinaire (évoluant aussi vers des modes de jeux de plus en plus bruités) durant lesquelles s'opère le filtrage formantique. Le caractère musical de chacun des mouvements est lui, dû à l'acceptation et à l'incorporation des archétypes sonores et des références musicales inévitables propres à la trompette et à ces différentes sourdines.

De plus, les informations spectrales, régissent aussi en grande partie divers paramètres comme les notes pivots, les cellules mélodiques ainsi que l'harmonie. D'autres types de sons présents dans la pièce et déclenchés en direct-to-disk proviennent d'échantillons de trompette, de cuivres divers et de quelques percussions métalliques.

Dans la version avec bande, la plus grande partie des sons électroniques provenant du traitement en temps réel ont été récupérés, mais, les traitements spécifiquement interactifs comme la spatialisation de la trompette ainsi que tous les procédés de filtrage sur l'instrument décrits précédemment sont absents. Toutefois, une simulation des réponses de ces différentes sourdines a été effectuée à l'aide d'échantillons de trompette.

(source : www.yanmaresz.com 24/07/2008)

Notes version temps réel Macintosh-Max/MSP :

Écrite à l'Ircam durant le cursus de composition et d'informatique musicale de 1994,

la pièce a été créée dans sa version complète par Laurent Bômont lors des Journées Portes Ouvertes en 1995. La version originale fait appel au programme Max sur la station Next de l'Ircam qui sert de base pour la gestion de tous les événements électroniques en temps réel : synthèse par filtres, filtrage, traitements divers, sampling, spatialisation et déclenchement de sons direct-to-disk. La pièce existe désormais dans une version temps réel Macintosh/MSP.

J'ai toujours été fasciné par les changements de caractères qu'offre l'utilisation des sourdines sur les instruments de cuivre, démultipliant ainsi leur possibilités expressives. Après avoir porté mon choix sur la trompette, nous avons entrepris une étude des propriétés acoustiques des principales sourdines utilisées par l'instrument : bol, sèche, harmon, wa-wa et whisper. Après analyse des caractéristiques propres à chaque sourdine, j'ai tenté de recréer la transformation qu'elles opèrent sur la trompette en lui appliquant en temps réel les enveloppes spectrales de chaque sourdine (par filtrage formantique). La trompette est particulièrement bien adaptée à ce type de transformations, de par son utilisation même de sourdines qui font exactement cela d'un point de vue acoustique. J'ai donc pu simuler ces différentes sourdines sur l'instrument qui, par ailleurs, les utilise aussi dans la pièce, créant ainsi un jeu entre image sonore réelle et ombre synthétique.

Les résultats d'analyses des sourdines m'ont aussi offert une base formelle, car il s'est avéré quelles se classaient naturellement dans une échelle d'harmonicité/inharmonicité en comparant la déviation de leurs informations spectrales par rapport à celles de la trompette ordinaire. J'en ai donc suivi le modèle, dans un parcours musical segmenté en mouvements distincts, présentant à partir de la trompette ordinaire, les sourdines de la moins bruitée vers la plus bruitée avec, entre chacune d'entre elles, des parenthèses de trompette ordinaire (évoluant aussi vers des modes de jeux de plus en plus bruités) durant lesquelles s'opère le filtrage formantique. Le caractère musical de chacun des mouvements est lui, dû à l'acceptation et à l'incorporation des archétypes sonores et des références musicales inévitables propres à la trompette et à ces différentes sourdines.

De plus, les informations spectrales, régissent aussi en grande partie divers paramètres comme les notes pivots, les cellules mélodiques ainsi que l'harmonie. D'autres types de sons présents dans la pièce et déclenchés en direct-to-disk proviennent d'échantillons de trompette, de cuivres divers et de quelques percussions métalliques.

Yan Maresz.

(source : <http://brahms.ircam.fr> 24/07/2008)

BIOGRAPHIE DU COMPOSITEUR

Compositeur français né à Monaco en 1966, Yan Maresz commence ses études musicales par le piano et la percussion à l'Académie de Musique de Monte-Carlo. Il découvre très tôt le jazz et se consacre alors à la guitare en autodidacte. En 1983, il devient étudiant du guitariste John Mc Laughlin dont il a été le seul élève, et depuis 1989, le principal orchestrateur et arrangeur. Il étudie le jazz au Berklee College of Music de Boston de 1984 à 1986, et s'oriente progressivement vers l'écriture.

Il entre en classe de composition à la Juilliard School de New York en 1986 et obtient une bourse de la Fondation Princesse Grâce de Monaco. Il est "Fellow

teacher" des classes d'écriture à la Juilliard de 1990 à 1992 et complète son diplôme avec David Diamond en 1992. De 1990 à 1991, il est directeur associé de l'Ensemble «Music Mobile» de New York. Parallèlement à la composition, il poursuit ses activités dans le monde du jazz; il a notamment travaillé en tant qu'arrangeur et guitariste en collaboration avec John Mc Laughlin sur les disques «The Promise», «Time Remembered» et «Thieves & poets».

En 1993, il s'installe à Paris et suit le cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam où il suit les cours de Tristan Murail. Il y écrit «Metallics» (1995) pour trompette solo et dispositif électronique en temps réel, oeuvre sélectionnée en 1997 par l'International Rostrum of Composers de l'Unesco.

Il a reçu divers prix et récompenses, tels le Georges Gershwin Prize de la Juilliard School, une récompense du fonds «Meet the composer» de New York, le 2e prix du concours de composition de la ville de Trieste en 1991. En 1994, il est finaliste du prix de composition Prince Pierre de Monaco ainsi que de la compétition Gaudeamus d'Amsterdam, et reçoit le Prix Rossini de l'Académie des Beaux-Arts. En 1995, la Sacem lui décerne le prix Hervé Dugardin. De 1995 à 1997, il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Villa Medici et en 2004, il est lauréat de la résidence de l'Europäisches Kolleg der Künste de Berlin. Deux films documentaires et plusieurs sujets de reportages lui ont été consacrés et diffusés sur les chaînes Arte, Muzik et Mezzo.

Il a reçu des commandes de l'état Français, de l'Orchestre de Paris, de Radio France, du Festival d'Aix-en-Provence, de l'Ensemble Intercontemporain, de l'Ircam, de l'auditorium du Louvre, du Festival Piano aux Jacobins, du Festival Musica, des Ballets de Monte-Carlo, de l'Ensemble vocal Accentus, des Percussions de Strasbourg et sa musique a été dirigée par Gilbert Amy, Philippe Bender, Pierre Boulez, Nicolas Brochot, Semyon Bychkov, Mark Foster, Susanna Mälkki, Ernest Martinez-Izquierdo, Jonathan Nott, Georges-Elie Octors, Pascal Rophé, Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam, Pierre-André Valade, Arie Van Beek, Tsun Yeh.

Ses oeuvres ont également été jouées par l'Orchestra RAI di Torino, l'Orchestre de Cannes, le Hilversum Radio kamer Orkest des Pays-Bas, l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestra della Toscana, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et par les ensembles London Sinfonietta, Court-Circuit, Ictus, Icarus, Sillages, Barcelona 216, Crash, Athelas Sinfonietta Copenhagen, Stravinsky, United Instruments of Lucilin et Alter Ego.

Elles sont aussi régulièrement interprétées dans le cadre des grands festivals internationaux comme, «Settembre Musica» de Turin, la «Biennale di Venezia», «Musica» de Strasbourg, «Présences» et «Agora» à Paris, «Roma Europa», «Milano Musica», «Emergenze» à Rome, «Ars Musica» à Bruxelles, le «Bath festival», la «Luzern Academy», «MaerzMusic» à Berlin, «Archipels» à Genève, «Montreal nouvelles musiques».

Il a collaboré à deux reprises avec les Ballets de Monte-Carlo et leur chorégraphe Jean-Christophe Maillot. En 2000 avec «Entrelacs», et en 2003 avec «Recto-Verso, (d'une rive à l'autre)», vaste création pour orchestre et électronique. Plusieurs portraits ont été consacrés à sa musique: au festival Présences de Radio France, au

festival Agora de l'Ircam, au festival Musikmonat de Bâle, au Printemps des Arts de Monte-Carlo et au festival Musica.

Il donne régulièrement des master classes en Europe ainsi qu'à l'Ircam où il poursuit actuellement un travail de recherche sur l'orchestration. Il collabore aussi régulièrement avec l'Ircam en tant que professeur invité et conférencier. En 2003 et 2004, il est compositeur en résidence au conservatoire de Strasbourg et en 2004/2005, il est visiting professor à l'université McGill de Montréal. En 2006, il enseigne la composition électroacoustique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Depuis la même année, Il est responsable du suivi artistique du Cours de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. Un CD monographique de ses oeuvres, interprétées par l'Ensemble Intercontemporain dirigé par Jonathan Nott, est disponible sous le label Accord/Universal. Ses oeuvres sont publiées aux Editions Durand.

(source : www.yanmaresz.com 24/07/2008)

BIOGRAPHIE DES INTERPRÈTES

Laurent Bômont, Trompettiste :

Débute la trompette à 11 ans. Après avoir étudié au conservatoire national de région de Nancy où il obtient un 1er prix de trompette à l'unanimité du jury et 1er prix de musique de chambre à l'unanimité du jury avec félicitations, il est admis au conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1989. Il y obtient un 1er prix de musique de chambre en 1991 puis un 1er prix de trompette à l'unanimité du jury premier nommé en 1992. Il est ensuite admis en cycle de perfectionnement en 1993 au conservatoire national supérieur de musique de Paris en musique de chambre avec le quintette de cuivres Euphonia et obtient un prix avec cette formation au concours international de Narbonne en 1994.

Il se produit en soliste dans de nombreux festivals notamment lors de l'Euro International Trumpet Guild en 1993, les académies d'été de l'IRCAM, le festival présences de Radio France, le festival for arts de Hong - Kong, Arena festival de Riga, les 38ème rugissants de Grenoble, Musica à Strasbourg, media week de Tokyo en 2006, BBC Glasgow en 2008...

Il est également fréquemment sollicité pour donner des master-classes tant en France qu'à l'étranger (C.N.R. de Grenoble, université Mac-Guill de Montréal...) Invité régulièrement par les formations telles que l'orchestre de Paris, l'orchestre National de France, l'orchestre de l'opéra de Paris, l'orchestre national de Lille, l'ensemble inter- contemporain, l'ensemble l'itinéraire, le Köln Ensemble, l'orchestre Philharmonia de Londres, l'orchestre de Birmingham, l'ensemble Barcelona 216 ... il joue sous la direction de chefs prestigieux; Georges Prêtre, Christoph Von Donnany, Pierre Boulez, Sir Simon Rattle, Sir Georg Solti, James Conlon, Jean Claude Casadessus, David Robertson, Jonathan Nott, Peter Czaba... Passionné par la musique de notre siècle, il fait la création mondiale de nombreuses oeuvres contemporaines, notamment pour trompette solo et dispositif électronique en collaboration avec l'IRCAM; "Métallics" de Yan Maresz, "Dispersion fluide" de Jongwoo Yim, ainsi que "Crispy Grain" dont il est le dédicataire, de Geoffroy Drouin . Paul Méfano lui a également dédié "Speed" pour trompette seule en 2004, dont la

création mondiale a eu lieu en février 2007.

Il enregistre de nombreux disques, ainsi que des musiques de films.

Ex trompette solo de l'orchestre des concerts Lamoureux de 1994 à 2006, actuellement soliste de l'orchestre de la police nationale, trompette solo de l'ensemble 2E2M depuis 1992 et de l'ensemble Court - circuit depuis sa création en 1991, il est également professeur de trompette au conservatoire du centre de Paris, et de Marly-le-roi.

Manuel Poletti, Assistant musical :

Né en 1969 à Besançon, Manuel Poletti étudie aux conservatoires de Besançon et de Dijon, puis à l'ICEM de la Folkwang Hochschule à Essen (Allemagne) de 1992 à 1995. Compositeur et trompettiste, il est réalisateur en informatique musicale à l'Ircam depuis 1998. En 1990, il fonde le Théâtre Parlant, groupe de recherche artistique réunissant les travaux d'un écrivain, d'une plasticienne et d'un compositeur. Il participe à plusieurs projets de danse et théâtre et crée deux spectacles multimédias en 1996 à Besançon, puis en 1997 à Marseille. En 1998, il réalise deux logiciels musicaux dédiés à la synthèse en temps réel, primés la même année au concours international de logiciels musicaux de Bourges. En 2002, il crée, en collaboration avec Carl Faia le collectif LIEU, regroupant compositeurs, chercheurs et développeurs en informatique musicale. Depuis 2003, il collabore avec le Forum Neuesmusiktheater de Stuttgart comme responsable de réalisation informatique, notamment pour les créations de William Forsythe impliquant le traitement de la voix des danseurs en temps réel.

DESCRIPTIF PHOTOS

Yan Maresz © Alice Blangero, photo libre de droits : *Maresz-pict1.jpg*

Yan Maresz © Alice Blangero, photo libre de droits : *Maresz-pict2.jpg*

Yan Maresz © Alice Blangero, photo libre de droits : *Maresz-pict3.jpg*

ENREGISTREMENT

Maresz-Metallics_192kbps.mp3

Création de la version temps réel Macintosh-Max/MSP

Le 2 Mai 2001 au théâtre Sylvia Montfort à Paris (Extension du Domaine de la Note 2001 - La Muse en Circuit)

Concert : l'IRCAM au Montfort

Enregistrement public

Trompette : Laurent Bômont

Assistant musical : Manuel Poletti

PARTITION

CONTACTS

Yan Maresz

18 rue Quincampoix
75004 Paris
06 12 72 25 66
mail@yanmaresz.com

Laurent Bômont

6, rue de Viseu
78160 Marly le Roi
laurentbomont2@wanadoo.fr

Manuel Poletti

manuel.poletti@ircam.fr

Editions Durand Universal Music Publishing Group

Gilles Delatronchette, Promotion France et Benelux

16, rue des Fossés Saint-Jacques

75005 Paris

Tél. +33 (0)1 44 41 50 90

Fax +33 (0)1 44 41 50 91

gilles.delatronchette@umusic.com

Mise à jour : 24/07/2008

La Muse en Circuit