

13 décembre 2024

Marché de Noël électronique #5

expérience de vol #2

Art Zoyd Studios

LE PHÉNIX - STUDIO
ven. 13 déc. | 19h
durée 1h30

Pour cette cinquième édition, les musicien-ne-s de SAZ (Studios Art Zoyd) – ensemble mouvant et modulable – composé à l’occasion de Tristan Faustt, Didier Casamitjana et Pénélope Michel interprètent des créations originales ainsi qu’une pièce emblématique issue des archives du groupe Art Zoyd.

Imaginé à l’origine pendant le confinement en streaming, il se décline depuis trois ans sous la forme d’un concert live proposant une sélection de pièces électroacoustiques créées par les compositeur-ric-e-s accueilli-e-s en résidence tout au long de l’année.

Le Marché de Noël électronique offre une programmation variée, avec des extraits de pièces et des œuvres complètes. Chaque création explore une esthétique différente, accompagnée par l’informatique musicale.

Inspiré par l’esprit festif des marchés de Noël, l’événement allie convivialité et découverte. À l’image d’un marché avec ses chalets, chaque pièce a sa personnalité et offre une expérience musicale différente. Chaque pièce devient alors un plaisir à goûter.

Après le concert, les artistes seront disponibles pour échanger dans une ambiance chaleureuse autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud, et de petits gâteaux au bar Studio !

programme

PÉNÉLOPE MICHEL *Ghost in the Cell*

ESTEBAN FERNANDEZ *Glissando*

GÉRARD HOURBETTE *Accelerando*

TRISTAN FAUSTT et GÉRARD HOURBETTE *Étude électronique pour le jour où brûleront les cités*

KASPER T. TOEPLITZ *Cello-Titan*

GABRIELLA SMART *Parasymbiosis*

Art Zoyd Studios

Basé à Valenciennes, Art Zoyd Studios, est un centre de création musicale. À travers ses résidences, le centre favorise la conception et la réalisation d’œuvres musicales nouvelles, en assure la diffusion, et contribue au développement de la recherche musicale. La pratique de nouveaux instruments, la découverte de nouvelles formes de musique, la création, l’écoute et l’exploration sonore sont l’essence de la structure. Le centre participe activement à la transmission des œuvres électroacoustiques. Il a été fondé en 1999 par Gérard Hourbette et Monique Hourbette Vialadieu.

<https://artzoydstudios.com>

direction **Monique Hourbette-Vialadieu**

compositeur associé **Kasper T. Toeplitz**

réalisateur en Informatique musicale **Oudom Southammavong**

directeur technique et projection sonore **Zak Cammoun**

Pénélope Michel

Ghost in the Cell

En 2020, Pénélope Michel est lauréate du dispositif « V.O. », créé à l'initiative d'Art Zoyd Studios, La Muse en Circuit et Césaré. À cette occasion, un CD est sorti en décembre 2022 réunissant les trois lauréats, et avec « Ghost in the Cell #1 », extrait live de son nouveau projet in progress autour du violoncelle et en solo.

Ghost in the Cell inaugure le premier mouvement d'une série de performances live où le violoncelle

est au centre de la composition. Amplifié et augmenté de filtres et de l'électronique, l'instrument est amené à la frontière de son langage, en dialogue avec lui-même et dans ses retranchements. Les registres de voix du violoncelle glissent entre formes telluriques et abstraites, résonance d'harmoniques et de larsen. L'instrument devient l'écho de lui-même, où sont convoqués les fantômes de son histoire passée dans une registre organique et intensifié.

violoncelle électrique **Pénélope Michel**

biographie

Compositrice, violoncelliste et multi-instrumentiste, **Pénélope Michel** mène avec Nicolas Devos les entités Puce Moment et Cercueil. Sa pratique musicale est mutante, elle peut être écrite ou improvisée, vocale et/ou instrumentale en fonction du cadre des projets, sous la forme de créations scéniques, de ciné-concerts, de créations sonores et visuelles, d'installations, ou au travers de nombreuses collaborations notamment pour la danse (Christian Rizzo, Vania Vaneau, Mylène Benoît, Lionel Bègue). Elle se confronte régulièrement à des instruments traditionnels (orgues limonaires, koto, grands orgues) ou genres musicaux (opéra lyrique, gagaku japonais, techno...). La composition et les arrangements électroniques et électroacoustiques convoquent de nouveaux espaces et paysages abstraits, pouvant aller du son le plus pur à des distorsions des plus altérées. Son travail sonore met l'accent sur une participation active de l'écoute du spectateur, que ce soit par la mise en scène ou la mise en situation, le déplacement, l'immersion sonore ou la spatialisation du son.

<https://pucemoment.org>

Esteban Fernandez

Glissando

Le glissando est une technique musicale qui consiste à faire glisser de manière continue et fluide d'une note à une autre, sans s'arrêter sur les intervalles intermédiaires. Ce mouvement peut être effectué sur différents instruments. Le glissando crée un effet de transition fluide entre deux notes. Dans ce cas, il est utilisé pour instaurer une sensation de mouvement et explorer la continuité sonore. Cette technique donne un effet de glissement continu, caractérisé par une transition douce entre deux notes.

violoncelle électrique **Pénélope Michel**
clavier Osmose Expressive E **Tristan Faustt**
percussions **Didier Casamitjana**

biographie

Compositeur, multi-instrumentiste et interprète, **Esteban Fernandez** débute sur scène par une série de concerts et de performances. Rapidement, sa passion pour la création, l'enregistrement et la diffusion sonore prend une place importante. En 2018, il fonde 8008 Studio, un studio de création et d'enregistrement. Il développe un large instrumentarium basé sur des synthétiseurs analogiques et des instruments acoustiques. Il compose pour le théâtre, la danse et l'image.

<https://www.estebanfernandez.fr>

Gérard Hourbette

Accelerando

Accelerando est une œuvre emblématique de Gérard Hourbette, présente sous divers formats dans son travail. Composée en 1982 pour le film muet *Faust* de F. W. Murnau, cette pièce percussive électronique et acoustique de 11 minutes demande une précision rigoureuse. Revisitée par le percussionniste Didier Casamitjana, elle a représenté un travail de reconstitution important pour l'équipe de préservation d'Art Zoyd Studios en l'absence de partition claire. Sa précision quasi mathématique est un véritable défi pour l'interprète.

Le projet de préservation des pièces de Gérard Hourbette et des compositeur-riche-s accueillie-s en résidences vise à reconstruire la qualité des sons électroniques d'origine, et des logiciels permettant leur interprétation.

Didier Casamitjana a interprété différentes versions d'*Accelerando*, notamment dans le ciné-concert *Faust* avec Art Zoyd et l'ensemble Musiques Nouvelles.

percussions **Didier Casamitjana**

biographies

Figure majeure de l'avant-garde musicale, **Gérard Hourbette** a contribué, par son écriture et son engagement, au renouvellement des écritures musicales et à l'approche instrumentale. Violoniste de formation,  lectroacousticien, compositeur infatigable, Gérard Hourbette, influencé par les œuvres des compositeurs contemporains Iannis Xenakis, Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen ou Luciano Berio, a ouvert la voie à des écritures insoupçonnées, issues des échantillonnages, des œuvres pétries d'hybridations des sources, faites de sons naturels et industriels, au croisement des arts vivants et des arts visuels. La richesse de ses œuvres ouvre sur un paysage sonore poétique, une architecture musicale aux solides soubassements.

C'est en 1971 qu'il rejoint, avec Thierry Zabo tzeff, le groupe de rock progressif Art Zoyd fondé en 1969 par Rocco Fernandez. Jusqu'en 1997, il formera avec

Didier Casamitjana est un percussionniste classique et contemporain, également sonoth rapeute et praticien en Reiki. Il participe à des projets mêlant danse, théâtre et musique contemporaine, et a collaboré avec le groupe Art Zoyd pour des ciné-concerts et des projets

le compositeur Thierry Zabo tzeff un duo musical fantastique et détonnant qui composera *Berlin, Phase IV, le Mariage du Ciel et de de l'enfer, Symphonie pour le jour où brûleront les cités*, entre autres. Autant d'albums qui sont devenus de véritables références.

Le groupe va s'orienter, sous l'impulsion notamment de Gérard Hourbette, vers de nouvelles recherches musicales devenant un « groupe phare » de la « nouvelle musique » voyageant aux frontières d'une musique expérimentale instrumentale extrêmement écrite et d'une musique contemporaine électroacoustique ambitieuse et créative. Il créera en 1999 un Centre Transfrontalier de Production et de Création Musicale, aujourd'hui Art Zoyd Studios. Il a dirigé Art Zoyd et Art Zoyd Studios jusqu'à son décès en 2018.

<https://artzoydstudios.com/gerard-hourbette/>

orchestraux. Fondateur du collectif Wooshing Machine, il travaille avec des artistes comme Mauro Paccagnella et Myriam Gourfink. Depuis 1989, il interprète des œuvres de Kasper T. Toeplitz. En 2013, il lance le projet Gong Bath, offrant des séances de relaxation et concerts basés sur les sons des gongs.

Tristan Faustt et Gérard Hourbette

Étude électronique pour le jour où brûleront les cités

À la suite d'un appel à projets lancé en 2021 autour de la pièce emblématique de Gérard Hourbette, *Symphonie pour le jour où brûleront les cités*, créée en 1976 pour le groupe Art Zoyd, et dans le cadre du travail d'Art Zoyd Studios sur la préservation de la musique contemporaine et des archives de Gérard Hourbette, le compositeur Tristan Faustt a été invité à explorer ces archives pour concevoir une création inspirée de la *Symphonie*. Ce processus a abouti à l'*Étude électronique pour le jour où brûleront les cités* de Tristan : une récréation artistique qui dépasse le simple remix, offrant une véritable reconstruction à partir du matériau original.

« Toutes les versions de *Symphonie pour le jour où brûleront les cités* ont leur intérêt (...) aussi bien comme des systèmes clos que comme des échos de leur époque et de la nôtre. Elles n'ont besoin ni de continuité ni de réactualisation. Même celle de 1976 résonne avec les défis de notre

temps et les enjeux à venir (urgences, guerres, violences, masques, brigades spéciales), tout en nous incitant à questionner l'ordre établi.

Que peut-on leur apporter ? Pourquoi les décliner, les répéter, les déployer dans notre époque ? Qu'ont-elles encore à révéler, à nous apprendre ? Qu'est-ce qui, contenu dans l'œuvre originale de 1976 et ses répétitions de 1981 et 2000, peut encore s'inscrire dans nos vies ? (...) c'est d'abord dans le travail d'un dispositif machine-dépendant que j'ai cherché à introduire la nouveauté dans la répétition de la *Symphonie*. J'ai ainsi élaboré des méthodes empiriques visant à produire l'inattendu, résultat des glissements entre audio et MIDI, et entre MIDI et audio, en recourant notamment à des algorithmes conçus pour analyser les mouvements de foules, sans oublier d'utiliser les bandes analogiques à ma disposition. Le prélèvement, le réenregistrement, la réorchestration et l'écriture ont ensuite constitué mes outils de synthèse et de composition. »

violoncelle électrique **Pénélope Michel**
clavier Osmose Expressive E **Tristan Faustt**
percussions **Didier Casamitjana**

biographie

D'une enfance passée au milieu des collections d'instruments de musique du monde d'un saxophoniste de jazz, **Tristan Faustt** restera le goût des langages improvisés et de l'exploration. Initié très tôt à la guitare électrique, je ne cesserai de tenter de lui échapper, et c'est la littérature et la philosophie qui l'emporteront dans un premier temps.

Simultanément, plusieurs mouvements s'opèrent pourtant : les performances de musique électronique et les synthétiseurs dans les squats parisiens (La Miroiterie, La Générale...) avec notamment les plasticiens Benjamin Efrati et Marin Esteban qui conduisent jusqu'au Salon d'Art Contemporain de Montrouge.

Tristan Faustt a remporté l'appel à projets 2021 autour de *Symphonie pour le jour où brûleront les cités*, pièce mythique de Gérard Hourbette pour Art Zoyd.

<https://www.tristanfaustt.com>

Kasper T. Toeplitz

Cello-Titan

« Composée en 2005 pour le violoncelliste Ulrich Maiss, puis jouée et enregistrée par Brice Catherin, c'est sans doute ma seule pièce qui utilise un fichier-son, donc un son « trouvé » et non pas construit et inventé par moi. En l'occurrence il s'agit du son, enregistré par la NASA, de l'approche de Titan, une lune de la Planète Saturne. Au vu de l'origine incroyable de ce son, j'espère que

cette entorse à mes principes (ne jamais utiliser de sons « trouvés » mais uniquement les miens propres) me sera pardonnée.

Parfois les musiques ne vivent que le temps de leur création, Cello-Titan (peut-être échappant par son origine aux temporalités terrestres) a pourtant l'air de supporter le passage du temps et à se prêter à diverses interprétations. »

violoncelle électrique **Pénélope Michel**

biographie

Kasper T. Toeplitz est un compositeur et musicien (basse électronique) qui évolue entre la composition académique et la musique électronique/noïse. Il travaille avec des institutions comme le GEMM, GRM, et Ircam, tout en collaborant avec des artistes inclassables tels qu'Éliane Radigue ou Phill Niblock. Il contribue également à des projets de danse contemporaine, avec des œuvres jouées à l'international. Il a collaboré avec le groupe Art Zoyd dès les années 2000 et est devenu compositeur associé à Art Zoyd Studios depuis 2019.

<https://www.sleazeart.com>

Gabriella Smart

Parasymbiosis

Parasymbiosis est une pièce qui explore les sons du ciel et de la terre, éléments contrastés mais intrinsèquement liés.

À l'origine écrite pour l'Electric Cristal (EC) – une variante du Cristal Bachet – percussions et basse électrique, l'œuvre intègre des sons du désert australien, modélisés en 3D à partir d'une formation rocheuse de 350 millions d'années, et les relie à la vibrance du ciel nocturne. Développée en résidence à Art Zoyd Studios en mars 2023, la pièce a finalisé sa création à Adelaïde (Australie) en novembre 2024 avec de nouvelles techniques microtonales.

violoncelle électrique **Pénélope Michel**
clavier Osmose Expressive E **Tristan Faustt**
percussions **Didier Casamitjana**

biographie

Sa pratique artistique du piano embrasse la performance, l'improvisation, la composition, l'éducation, commandes et curation. **Gabriella Smart** est une ardente défenseuse de la nouvelle musique australienne depuis 30 ans et a reçu de nombreux prix et subventions, dont une bourse Churchill, un prix Helpmann et un APRA AMCOS 2019. Gabriella est directrice artistique de Soundstream New Music, fondée en 1993. Elle est co-créatrice et compositrice de l'œuvre révolutionnaire VR WAVE, créée au Festival du film d'Adelaïde en 2022 et exposée à la Art Gallery of South Australia.

<https://www.gabriellasmart.com>

cela pourrait vous intéresser

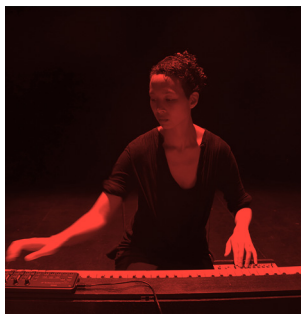
Secret

Charles Miraskill | Cédric Orain

Comment les mentalistes lisent-ils en nous ? Fils de magicien valenciennois, Charles Miraskill est détenteur des plus grands secrets de l'illusion et du mentalisme... Dans son nouveau spectacle, il fait vivre et vibrer l'odyssée fascinante de la magie. Un savoir ancestral et précieux transmis de génération en génération.

LE PHÉNIX - GRAND THÉÂTRE

lun. 16 > mer. 18 déc. | 20h

Expériences de Vol #3

Émilie Girard-Charest | Nadia Ratsimandresy

Cette soirée présente les créations au violoncelle électrique d'Émilie Girard-Charest, d'Helga Arias et de Francesco Uberto. Le clavier Osmose d'Expressive E sera également à l'honneur avec Nadia Ratsimandresy, compositrice, ondiste et ancienne musicienne du groupe Art Zoyd.

LE PHÉNIX - STUDIO

mar. 11 mars | 19h

Le Bruit de l'air

L'application musicale d'Art Zoyd Studios

Le parvis du Phénix, renommé parvis Gérard Hourbette en 2022, est devenu un espace musical ! Munis de votre casque d'écoute et de l'application dédiée, partez en déambulation autour du Phénix et découvrez les créations musicales de Gérard Hourbette ainsi que celles du compositeur canadien Philippe Macnab-Séguin, lauréat de l'appel à projets 2024.

Parvis du Phénix, en accès libre

lephenix.fr
03 27 32 32 32

COVOITURAGE

Réservez et publiez des trajets sur lephenix.fr

LA MAISON DES LOUSTIX

accueille vos enfants (3 à 10 ans) sur une sélection de spectacles à retrouver sur lephenix.fr

LA BILLETTERIE

Ouverte du **mardi au samedi de 12h à 18h**

En ligne
lephenix.fr

Par téléphone
03 27 32 32 32

L'AVANT-SCÈNE

Restaurant ouvert les midis, et les soirs de spectacle avant et après la représentation.

Réservation conseillée :
03 27 32 32 24

