

ENSEMBLE
SUPER
MUSIQUE

MACHINACTION

supermusique.qc.ca

34e SAISON

jeudi 14 novembre 2013 — 20h30

Studio multimédia

Conservatoire de Montréal

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE MACHINATION

Une présentation de SuperMusique dans le cadre de sa 34e Saison.

Le 21e siècle et les nouvelles technologies ne transforment-ils pas notre approche de la musique improvisée? La plateforme informatique et l'internet ne nous ont-ils pas ouvert de nouvelles avenues? Les partitions graphiques ont-elles encore besoin de papier? Les chefs d'orchestre peuvent-ils diriger à distance? Voici quelques questions fort intéressantes sur lesquelles les directrices de SuperMusique se sont penchées et qu'elles vous proposent pour ce premier concert de leur saison montréalaise.

La thématique de *Machination* est principalement articulée autour du compositeur britanno-colombien **Stefan Smulovitz** et de son invention *Mad Scientist Machine*.

SuperMusique a invité quatre compositeurs à créer à partir de ce fameux logiciel: **Lisle Ellis** (qui dirigera à partir de Los Angeles) et **Sarah Weaver** (de New York), **Danielle Palardy Roger** et bien entendu, l'inventeur lui-même, **Stefan Smulovitz** (qui dirigeront tous deux à partir de Montréal).

En complément de programme, **Joane Héту**, présentera sa nouvelle création qui a pour titre *D'un geste de la main*, écrite avec la vidéaste **Manon De Pauw**, tandis que **Ryan Ross Smith** nous proposera *Study no 6, (Escalators)*. Les deux œuvres se déclineront sous la forme de partitions animées en couleur (vidéo).

SUPERMUSIQUE

Créé en 1979 et dirigé par les musiciennes **Joane Héту** et **Danielle Palardy Roger**, **SuperMusique** est entièrement dédié à la musique actuelle, à l'improvisation et à l'expérimentation sonore. Chef de file dans sa discipline, SuperMusique met de l'avant des musiques renouvelées par la cohabitation des différentes tendances musicales, par un partage du pouvoir entre compositeurs et interprètes, et par la participation des compositeurs en tant qu'interprètes de leurs propres œuvres. SuperMusique axe ses activités sur la création, la production et la programmation de concerts, d'installations sonores et de performances multimédia à Montréal. Cet organisme assure également l'organisation des tournées internationales de plusieurs de ses productions et présente aussi des ateliers de création sonore destinés à de jeunes publics.

PROGRAMME

D'un geste de la main * (2013) ~12:00
Manon De Pauw, Joane Hétu — partition animée

Study no 6, (Escalators) ~09:00
Ryan Ross Smith — partition animée

AVEC LE LOGICIEL MAD SCIENTIST MACHINE SUPERVISÉ PAR STEFAN SMULOVITZ

Illumination Music * (2013) ~10:00
Sarah Weaver

Lustrinos * (2013) ~10:00
Danielle Palardy Roger

Notions mécaniques * (2013) ~10:00
— première partie
Lisle Ellis

Mad Scientist Machine V * (2013) ~10:00
Stefan Smulovitz

DURÉE DU CONCERT : ~ 70 MINUTES SANS ENTRACTE

* commande de Productions SuperMusique réalisée avec l'appui du
Fonds de recherches et création de SuperMusique

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE

Isaiah Ceccarelli, percussions

Guido Del Fabbro, violon

Jean Derome, saxophones, flûtes, objets

Lori Freedman, clarinettes

Émilie Girard-Charest, violoncelle

Joane Hétu, voix, saxophone alto

Diane Labrosse, échantillonneur

Aaron Lumley, contrebasse

Cléo Palacio-Quintin, flûtes

Stefan Smulovitz, alto

Scott Thomson, trombone

D'UN GESTE DE LA MAIN

Manon De Pauw & Joane Héту, 2013

Cléo flûtes	Stefan alto	Scott trombone	Émilie violoncelle	Isaiah percussions
Guido violon	Jean sax, objets, flûte	Lori clarinettes	Aaron contrebasse	Diane échantillonneur

Déchirures — 1er mouvement

L'écran est divisé en 10 sections.

Le musicien interprète la section de l'écran qui correspond à son emplacement sur scène.

La superposition de papier permet un changement de matière et indique une augmentation du volume localisée

fond d'écran: LIMPIDE ou SILENCIEUX

papier gris: GRANULEUX

Battements — 2e mouvement

Tous les musiciens interprètent l'image au complet

(l'emplacement du musicien n'est plus en lien avec l'image).

La définition de l'image détermine le volume (fade in/fade out) ou génère une pulsion.

carré jaune: APAISANT

carré orange: FANTAISISTE

carré orange avec carré jaune à l'arrière: suivre un des deux carrés (en proportion)

carré vert: DANSANT

Jetées — 3e mouvement

Le musicien interprète la section de l'image qui correspond à son emplacement (comme dans le 1er mouvement) en s'inspirant aussi de l'ensemble de la jetée.

formes et couleurs: FESTIF

STUDY NO. 6 [ESCALATORS]

Ryan Ross Smith, 2011

Chaque musicien doit choisir **8 événements sonores**.

Le choix de ces événements sonores est complètement ouvert, néanmoins chacun des 8 sons doit être distinct l'un de l'autre. Chaque événement sonore est assigné à une couleur: BLEU, ROUGE, NOIR, ROSE, BEIGE/MARRON, TURQUOISE, ORANGE ET JAUNE.

Chaque instrumentiste peut commencer à l'une ou l'autre des cases **START** situées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il peut alors passer de l'une de ces cases **START** vers n'importe quelle case adjacente, indépendamment de la couleur.

Une fois dans une case de couleur, il y a **3 options**:

- 1) Passer à une autre case (vers la gauche ou vers la droite) en autant que cette boîte soit de la même couleur. Il n'y a aucune restriction en rapport avec ces mouvements horizontaux. Les 2 seules exceptions à cette règle sont les cases START.
- 2) Se déplacer vers le haut ou le bas en autant que ce soit une couleur différente (s'il y a plusieurs cases de la même couleur, celles-ci comptent pour une seule). Après un mouvement vertical, l'instrumentiste est ensuite obligé d'aller à droite ou à gauche.
- 3) Jouer l'événement sonore associé à cette couleur. Cet événement sonore peut être de n'importe quelle longueur (court, long ou entre les deux). Tout ce qui importe, c'est qu'il soit reproductible. L'instrumentiste doit toujours faire un silence avant de passer à la case suivante. Il rejoue le même son s'il bouge vers une même couleur. Ainsi un performeur pourrait essayer de traverser la partition en ne jouant que des cases rouges.

Les joueurs arrêtent de jouer quand il ne leur reste plus aucune possibilité de recommencer. La pièce est finie seulement lorsque qu'il n'y a plus une seule colonne ou case sur l'écran. Il peut en résulter un beau suspens et une longue pause à la fin.

MAD SCIENTIST MACHINE

Le Mad Scientist Machine est un système qui combine un logiciel ainsi que des périphériques, et qui permet à son utilisateur (chef d'orchestre ou compositeur) de diriger un groupe de musiciens lors d'un concert d'improvisations structurées. Chaque utilisateur — où qu'il soit physiquement, dans la même salle où le concert se déroule, ou bien à des kilomètres de là — peut se servir du logiciel pour contrôler une lumière LED placée devant lui. À chaque couleur de lumière correspond une instruction particulière: lorsqu'elle est blanche, par exemple, elle demande aux musiciens de «jouer des notes tenues», tandis que la couleur verte signifie de «faire du bruit»...

Le Mad Scientist Machine pousse donc ses utilisateurs à rechercher leur propre équilibre musical entre la liberté d'exécution propre de la musique improvisée et la contrainte de la structure créée en temps réel par le chef d'orchestre ou le compositeur; en même temps, les spectateurs pourront voir — toujours en temps réel — comment chaque musicien sur scène réagira aux instructions reçues et avoir ainsi un aperçu du fonctionnement du processus d'improvisation musicale propre à chacun d'eux.

En transformant les idées du compositeur en signaux lumineux spécifiques destinés à un ensemble de musiciens, le Mad Scientist Machine combine la structure d'un jeu de table ou de rôle avec un véritable système de composition musicale.

«Regardez le monde entier se connecter tandis que des idées musicales vivantes sont échangées à travers Internet, pour être ensuite transformées en lumières et finalement se matérialiser entre les mains d'un groupe de musiciens. Partagez l'excitation de voir la communication musicale rendue visible en temps réel. Le logiciel Mad Scientist Machine constitue une étape très importante sur le chemin qui conduit vers une nouvelle manière de communiquer entre nous nos visions artistiques individuelles à l'échelle planétaire. Je me suis senti comme si j'étais en train d'aider Marconi à l'occasion de la première transmission d'ondes radio transatlantique. C'est un honneur pour moi d'y avoir participé à la première et je suis très fier que cette exploration fondamentale ait son origine à Vancouver.» — Lisle Ellis, 2009

MAD SCIENTIFIC MACHINE

Stefan Smulovitz, 2009

ROUGE

ouvert

VERT

texture

BLEU

regarder l'écran
pour des indications

MAUVE

boucles

BLANC

notes longues

ORANGE

imitation

JAUNE

développer

LES COMPOSITEURS

MANON DE PAUW

Manon De Pauw est née en 1971 à Vancouver et a grandi à Victoriaville. Elle est diplômée de l'université Concordia (BFA, 1997) et de l'UQAM (maîtrise en arts visuels et médiatiques, 2003). Elle détient une formation autodidacte en danse. Sa pratique interdisciplinaire incorpore la vidéo, l'installation, la photographie, la performance. Depuis plus de dix ans, le travail de Manon De Pauw a été diffusé tant à l'échelle nationale qu'internationale, notamment à la Triennale québécoise du MACM (2008), au Festival des films sur l'art (2010) et à la Art Gallery of Nova Scotia (2011). En 2009, la Galerie de l'UQAM présentait l'exposition *Manon De Pauw — Intrigues*, qui a circulé entre autres à la Southern Alberta Art Gallery (2010), au Musée Régional de Rimouski (2011) et au Centre Culturel Canadien à Paris (2012). En 2010, elle était commissaire invitée au MACM dans le cadre de sa série Point de vue sur la collection. En 2011, elle était la finaliste pour le Québec du Prix Sobey pour les arts. Elle a collaboré avec la chorégraphe Danièle Desnoyers (Le carré des lombes) à la création d'une pièce lancée au FTA 2008 et qui fit l'objet de tournées internationales. Manon De Pauw enseigne au département d'arts plastiques de l'Université Concordia. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections majeures dont Hydro-Québec, MACM, MNBAQ et UQAM. Elle vit et travaille à Montréal. Elle est représentée par la Galerie Divison.

LISLE ELLIS

Considéré comme l'un des pionniers de la musique improvisée dans son propre pays, le Canadien Lisle Ellis mène depuis quelques décennies une double carrière au sein des arts visuels autant que de la musique de recherche. Contrebassiste, compositeur, conférencier, Ellis a effectué de nombreuses tournées et enregistré une soixantaine de disques. Après des études au légendaire Creative Music Studio de New York au milieu des années 1970, il a sillonné dans les dernières quarante années le continent nord-américain dans une quête créative nomade qui l'a porté de Vancouver à Terre-Neuve, et de la Californie à Montréal et New York. En 2006 l'étiquette Henceforth Records a publié son hommage au peintre afro-américain Jean-Michel Basquiat, *Sucker Punch Requiem*, salué par la critique musicale comme un album extraordinairement puissant. Dans les dernières années, Ellis s'est consacré à des nouvelles études: le développement de nouveaux systèmes de notation, les sonorités électroniques, la découverte d'une théorie qui unifie toute créativité et toute création. Inspiré par Manhattan, où il réside, autant au niveau visuel que sonore, Ellis se penche en arrière sur les traditions et l'histoire pour mieux se plonger dans les infinies possibilités du futur.

JOANE HÉTU

Compositrice, vocaliste et saxophoniste, mais surtout femme de cœur et de tête, Joane Héту se taille, depuis plus de 30 ans, une place de choix sur la scène des musiques actuelles, au détour d'un parcours inusité. Autodidacte, elle a d'abord pratiqué la chanson au sein des groupes de rock actuel

Wondeur Brass, Justine et Les Poules. Elle s'est tournée ensuite vers la composition (le triptyque évocateur Musique d'hiver) et l'improvisation, combinant souvent ces deux approches dans des canevas d'improvisation (avec l'Ensemble SupeMusique). Elle anime une série de musique improvisée (Mercredimusics, depuis 2002), ce qui lui a permis de jouer avec une communauté d'improvisateurs. Elle forme avec Jean Derome le duo Nous perçons les oreilles, qui s'adonne à la chanson et à l'improvisation. Ses récents projets, *Filature* et *La femme territoire ou 21 fragments d'humus* combinent musique, danse et vidéo expérimentale. Joane Hétu a été récipiendaire du Freddie Stone Award 2006. Elle est également membre de l'étiquette Ambiances Magnétiques, codirectrice artistique de Productions SuperMusique, elle siège sur le conseil d'administration du Groupe Le Vivier et est présidente de la maison de disques DAME.

danielle palardy roger

Percussionniste, compositrice et improvisatrice. Active depuis 1980 dans le milieu de la musique actuelle montréalaise, membre fondatrice des ensembles Justine, Wondeur Brass et Les Poules, elle a initié de nombreux projets de musiques improvisées, dont l'Ensemble SuperMusique. Elle a fait plusieurs tournées de concerts au Canada, en Europe et aux États-Unis et elle a participé à de nombreux festivals internationaux et événements prestigieux. Outre ses plus proches collaborateurs de l'équipée Ambiances Magnétiques - les Derome, Hétu, Labrosse, Tanguay et Tétreault - elle a travaillé avec entre autres DB Boyko, Christopher Butterfield, Nick Caloia, Michel F Côté, Christine Duncan, Lori Freedman, Fred Frith, Joëlle Léandre, Torsten Mueller, l'Ensemble contemporain, le chœur VivaVoce et le quatuor Quasar. Présidente du Groupe Le Vivier depuis 2007, elle est également membre de l'étiquette Ambiances Magnétiques et directrice générale de Productions SuperMusique.

ryan ross smith

Après avoir terminé ses études à l'école à l'UW Madison en 2001, Ryan Ross Smith s'installe à New York, il joue dans plusieurs groupes, publie de nombreux albums et écrit de la musique pour la danse, la télévision et le cinéma. Puis en 2010, il se retire fatigué d'écrire de la musique et retourne aux études à Mills College en Californie; il y découvre la notation animée, il aime à nouveau écrire de la musique et termine ses études à Mills College. Il entreprend de nouvelles études au Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en 2012 et il aime encore écrire de la musique.

stefan smulovitz

Stefan Smulovitz est un musicien (ses instruments de prédilection sont le violon alto et l'ordinateur portable) et compositeur canadien. Passionné d'informatique, il a créé le logiciel Kenaxis, qui lui permet d'utiliser son ordinateur en temps réel dans différents contextes musicaux. Il joue régulièrement avec les improvisateurs les plus expérimentés et compose pour des ensembles

aussi variés qu'un orchestre ou un quatuor à cordes, ainsi que pour différents instruments solistes intéragissants avec l'électronique. Tout récemment il a développé un nouveau logiciel appelé Mad Scientist Machine. Sa partition pour le film muet *La Passion de Jeanne d'Arc* (de Carl Theodor Dreyer, 1928) a été l'un des moments les plus remarqués du PuSH Festival de Vancouver en 2010.

sarah weaver

Sarah Weaver est une compositrice, chef d'orchestre et technologue de New York; elle travaille sur la scène internationale en tant que spécialiste de musique «télématique» pour des grands ensembles de musique contemporaine ainsi que pour des projets in situ. La musique «télématique» est créée lorsque différents musiciens jouent ensemble via Internet à partir de différents lieux géographiques. Parmi ses projets les plus récents on peut mentionner Synchrony Universal Music 2013 (qui réliait New York à la Californie et à la NASA), Thresholding 2012: A Telematic Music Event, entre New York et Séoul, Inspiring 2010-2011: Telematic Jazz Explorations (encore entre New York et la Californie), ainsi que ResoNations 2009-2013: International Telematic Music Concerts for Peace (entre le Siège des Nations unies à New York et d'autres lieux sur la planète). Weaver a enseigné dans plusieurs universités, du Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY) à la New York University et à la New School (également à New York). Elle est aussi membre du comité consultatif de la International Society for Improvised Music. Parallèlement à ses études auprès de Walter Thompson et Pauline Oliveros, Weaver s'est diplômée à la University of Michigan et à la New York University. Elle poursuit maintenant un doctorat à la State University of New York at Stony Brook. Weaver co-anime l'organisme musical Liminal Music.

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE

Cet ensemble figure parmi les rares formations dont le répertoire est exclusivement formé d'œuvres de musique actuelle. La direction de l'**Ensemble SuperMusique** est assumée par des compositeurs instrumentistes. Le chef fait partie des instrumentistes de l'ensemble et est rarement installé à un pupitre devant l'orchestre. Les compositeurs sollicités pour l'Ensemble SuperMusique sont très actifs sur les scènes canadiennes et internationales de la musique actuelle et improvisée. Ils présentent leurs partitions autant en notation graphique qu'en notation classique. Dans le cas de certaines œuvres/concepts, les consignes sont livrées oralement aux interprètes. Les qualités d'improvisateurs et de performeurs des instrumentistes sont essentielles. Ils sont également des solistes sollicités pour la spécificité de leurs interventions. Ces instrumentistes possèdent une compréhension significative du langage de la musique actuelle et sont des maîtres de cette discipline.

ÉQUIPE

Danielle Palardy Roger

co-direction artistique et direction générale

Joane Hétu

co-direction artistique et direction des communications

Marie Marais

relations avec les médias

Géraldine Eguiluz

gestion des réseaux sociaux

Céline Côté

photographe, archives

Diffusion IMédia

webmaster

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Charles St-Onge (artiste en arts visuels / *président*); **Richard Warren** (chercheur en neurologie à Udm / *vice-président*); **Joane Hétu** (musicienne / *secrétaire*);

Georgia Tournas (comptable agréée, Ernst & Young / *trésorière*)
et (*les administrateurs*).

Isabelle Bouthillier (gestionnaire, Banque Scotia); **Isaiah Ceccarelli**

(musicien); **Me Laure Goubau** (avocate, McCarthy Tétrault); **Marie-Elise Jarry**

(consultante, Bleublancrouge communications); **Danielle Palardy Roger**

(musicienne); **Richard-Max Tremblay** (peintre, photographe)

LE VIVIER

SuperMusique est membre du Groupe Le Vivier, un regroupement de 27 organismes montréalais issus du milieu des musiques de création. Le Vivier, ses saisons de concerts et son futur lieu, participent à l'essor et au rayonnement des musiques nouvelles en offrant aux spectateurs et aux artistes professionnels un lieu de rencontre unique.

MERCI !

Productions SuperMusique reçoit l'appui du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et de la Fondation Socan.

Nous remercions la Fondation Socan pour son soutien à l'accueil de Stefan Smulovitz dans le cadre de son programme Séjours de rayonnement de compositeurs de musique de concert,

www.supermusique.qc.ca

www.facebook.com/productions.supermusique

@prsupermusique

Musiques improvisées & partitions graphiques

DÈS ANNÉES 50 À AUJOURD' HUI

	5:20	5:40	6:00	6:20	6:40	7:00	7:20	7:40	8:00
VIOLIN LC		X X	X X		X X	X X	X X		
			f		f	fff		fff pps ff	fff pps ff
CELLO RC	X X	X X		X X	X X		X X		
			f		f	fff		fff pps ff	fff pps ff
PICCOLO DR	X X	X X		X X	X X		X X		
			f		f	fff		fff pps ff	fff pps ff

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE

Joane Héту & Danielle Palardy Roger *direction*

Isaiah Ceccarelli *percussions*

Nicolas Caloia *contrebasse*

Guido Del Fabbro *violon*

Jean Derome *sax, voix, objets*

Lori Freedman *clarinettes*

Émile Girard Charest *violoncelle*

Philippe Lauzier *clarinettes, sax*

Aaron Lumley *contrebasse*

Corinne René *percussions*

Jean René *alto*

Vergil Sharkia *claviers*

Ida Toninato *sax, baryton*

1er ATELIER PUBLIC (1 de 3)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2013 — 14H À 16H30

Chapelle historique du Bon-Pasteur

100, rue Sherbrooke Est • Entrée libre

Des improvisateurs aguerris se réunissent afin d'étudier et d'explorer divers canevaux et partitions graphiques des années 50 à aujourd'hui. Les œuvres seront déchiffrées à vue par les instrumentistes pendant que les canevaux seront projetés sur écran et que les explications et directives seront données simultanément aux improvisateurs et au public.

Présenté par Productions SuperMusique en collaboration avec la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

www.supermusique.qc.ca

www.facebook.com/productions.supermusique

Chapelle historique
du Bon-Pasteur
100, rue Sherbrooke Est
Montréal

Opération
Québec

Centre de
la musique
à Québec

