

Ambisonique #3

Olga Kokcharova CH, RU

Sculpter la voûte. Altération.

(2022) pour dispositif ambisonique augmenté –
Création, Commande du festival Archipel

Iannis Xenakis FR, GR

Mycènes Alpha

(1978)

Olga Kokcharova diffusion

L'oeuvre d'Olga Kokcharova a reçu le soutien de la
Fondation Nicati-de Luze.

En collaboration avec l'Institute for Computer Music and
Sound Technology, ZhdK et l'Association pour la musique
électroacoustique à Genève (AMEG).

Avec Sculpter la voûte, Olga Kokcharova explore la

thématique du rapport intime au bois, sa matérialité, son origine et son lien à l'humain. Elle retrace le cheminement d'un arbre vivant, mis en vibration par la circulation de la sève, au bois de résonance qu'il devient, instrument dans les mains d'une luthière, avant de vibrer de concert avec le corps de l'instrumentiste. La diffusion de *Sculpter la voûte*. Altération. sur système ambisonique lui permet de rentrer en détail dans les questionnements liés à la sensation de l'espace et de travailler les micromouvements toujours présents dans le son naturel.

En deuxième partie, elle interprète une oeuvre toute particulière du répertoire électroacoustique de Iannis Xenakis, à l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur : *Mycènes Alpha* est sa première pièce entièrement réalisée avec l'UPIC, le système informatique de composition musicale qu'il a conçu à la fin des années 1970.

Notices d'œuvres :

Olga Kokcharova, *Sculpter la voûte*

À la tombée de la nuit, la forêt vibre, oscille au rythme saccadé et irrégulier de la circulation de la sève, de dilatation des vaisseaux du bois. « De même que l'aorte palpite au rythme du flux sanguin, le bois vivant se gonfle la nuit lorsque ces cellules se gorgent d'eau. C'est le

bourdon subsonique de la forêt. » Dans les mains d'un·e luthier·ère, le bois mort redevient animé grâce à la vibration. L'artisan·e l'ausculte avec la pulpe de ses doigts, le tapote avec ses articulations. La caresse, le mouvement des doigts sur le bois crée une vibration que la matière renvoie en retour, le bois répond, c'est lui qui guide l'artisan·e dans la fabrication de l'instrument. Sous forme de bulbes, disques et fuseaux sensoriels, les groupes de récepteurs enchâssés dans les strates supérieures et profondes de la peau des doigts chantent, réagissent au toucher léger, sentent les mouvements glissants ou les pressions prolongées. Entendre à travers le toucher les messages des fibres, c'est ce que certain·e luthier·ère·s appellent développer un autre sens. « Le luthier donne aux arbres ce que les charpentiers japonais appellent une seconde vie qui peut être aussi longue et riche que la première. » Après sa fabrication, un instrument en bois évolue pendant plusieurs années avant de retrouver un son stable. L'instrumentiste est un·e témoin intime de cette transformation. Les deux s'accordent réciproquement. Le musicien et l'instrument vibrent ensemble, oscillent au rythme de la circulation du son.

Le projet «Sculpter la voûte» propose d'explorer le cheminement sonore dans l'intimité de la relation au bois depuis un arbre vivant mis en vibration par la circulation de la sève jusqu'au bois de résonance qui devient instrument dans les mains d'un·e luthier·ère, puis vibre ensemble avec le corps d'un·e musicien·ne. (Olga

Kokcharova)

Avec les extraits du livre « Écoute l'arbre et la feuille », [The Songs of Trees], de David George Haskell, éditions Flammarion, 2017

Iannis Xenakis, Mycènes Alpha

"Il ne faut pas se servir de l'ordinateur uniquement pour la synthèse des sons, mais également pour les macrostructures, les constructions à grandes échelle. [...] L'obstacle se situait du côté de l'informatique : comment transmettre à la machine une notation et des concepts que le musicien apprend dans les conservatoires ? La solution, c'était la main : que le musicien donne ses ordres à l'ordinateur par l'intermédiaire de dessins, et non de cartes perforées ou de programmes.", écrit le compositeur.

Partant de ce postulat, Iannis Xenakis a, dès les années 1950, l'intuition de développer une machine lui permettant de se libérer des carcans de la notation musicale traditionnelle, tout en simplifiant l'exploration de cette nouvelle façon de composer : dans son esprit, cet instrument faciliterait, par exemple, la transcription graphique et sonore des glissandi de son œuvre *Metastaseis* de 1954. Mais c'est seulement en 1977 que naît, dans le centre de recherches fondé par Xenakis (le CEMAMu), le prototype d'une machine hybridant le

dessin, la synthèse sonore et la musique : elle est baptisée UPIC (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu). Constituée, dans sa première version, d'une grande table graphique, d'un stylo magnétique, et d'une interface de calcul du signal sonore, l'UPIC permet au compositeur de concevoir visuellement tous les éléments de son opus, de la micro à la macro forme de l'œuvre, en hybridant au sein d'une seule et même machine la conception formelle et la synthèse sonore.

Mycènes Alpha est la première pièce entièrement composée sur l'UPIC. L'opus fut spécialement conçu pour le Polytope de Mycènes créé du 2 au 5 septembre 1978, sur les ruines de l'acropole de Mycènes en Grèce et faisait entendre les sons électroniques inouïs du prototype (UPIC A) développé par l'équipe du CEMAMu. Désigné par Xenakis comme « une fête de lumière, de mouvement et de musique » ce Polytope se veut être la synthèse des précédents spectacles multimédiatiques du compositeur. [Polytope de Montréal (1967), Polytope de Cluny I & II (1972-73), Polytope de Persépolis (1971), Diatope (1978)]. La première exécution en France eut lieu également en 1978 pour un concert en hommage à Olivier Messiaen, lors d'un cycle qui lui était consacré pour son 70ème anniversaire. (Centre Iannis Xenakis)

Biographies et liens

Olga Kokcharova (1985)

Artiste sonore et musicienne, née en Sibérie et basée à Genève. S'intéresse à tout ce qui est audible indépendamment du médium. Explore des paysages sonores aux échelles variées, parfois inaccessibles à l'oreille humaine. Privilégie une prise de son minutieuse, mais expérimente aussi dans des circonstances où le matériel d'enregistrement est mis à l'épreuve. Se sert des sources ainsi obtenues pour créer des compositions ou improvisations électroacoustiques multicanales, des bandes son, des pièces radiophoniques, des performances ou des installations sonores dans l'espace public.

kokcharova.zov308.org

kokhlias.bandcamp.com

Iannis Xenakis (1922 - 2001)

Iannis Xenakis a 10 ans quand sa famille vient vivre à Athènes. Il y fait toutes ses études. A partir de 1940, tout en suivant un cursus d'ingénieur à l'Institut Polytechnique, il s'engage dans la résistance à l'occupation nazie et adhère au Parti Communiste. Dans le domaine musical, après une première orientation bartokienne et son ressourcement dans la musique populaire, Xenakis construit sa conception musicale sur deux éléments : la références aux mathématiques et à la physique, et l'art de la plastique sonore.

[Billetterie](#)

Concert

MCP - Grande salle

samedi 02 avril

19h–20h