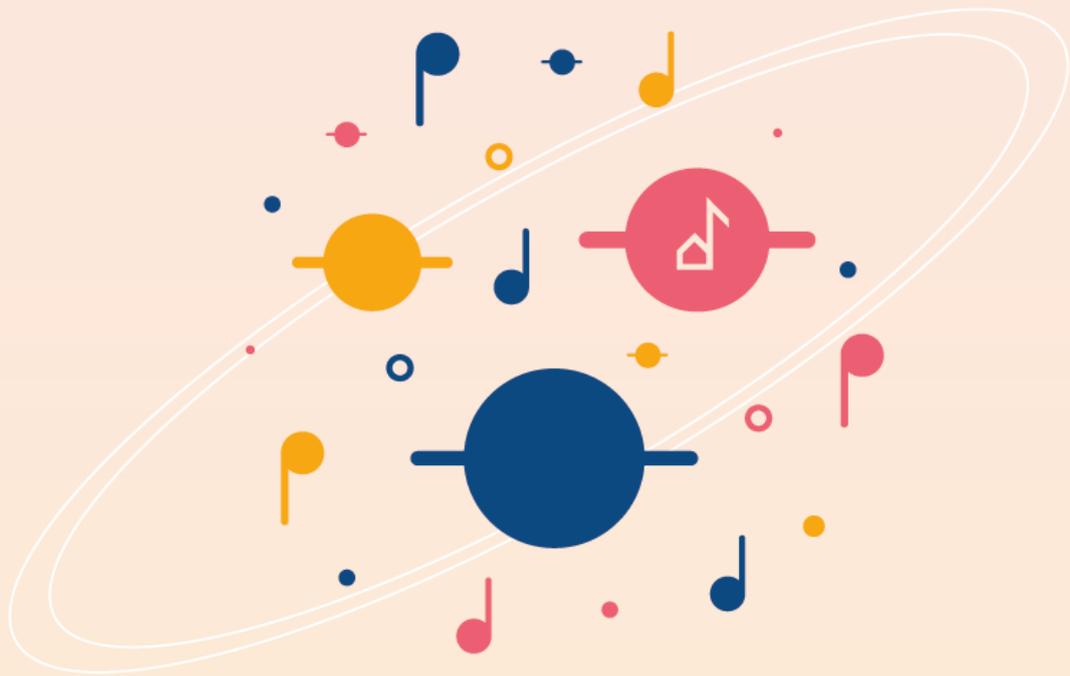

SUPER PHONIQUES

SÉLECTION COLLÈGE

CAHIER DE L'ÉLÈVE

Bonjour !

En participant aux **SuperPhoniques**, tu vas faire entrer dans tes oreilles de nouveaux sons. Des sons auxquels tu n'es pas habitué·e, et des musiques qui ne ressemblent pas à celles que tu as l'habitude d'écouter. Et c'est normal ! C'est tout le but des SuperPhoniques : te faire découvrir d'autres façons de faire de la musique, d'autres façons de la ressentir, mais aussi de l'écouter. Pour cela, tu devras être attentif·ve à ce que tu entends, à tous les sons que tes oreilles percevront, et à toutes les sensations et émotions que tu éprouveras – quelles qu'elles soient ! Et comme on sait que c'est un exercice difficile, on te donne tous les moyens pour que tu comprennes comment cette musique – et au-delà toutes les musiques – sont faites : pourquoi on choisit tel ou tel instrument ? Tel ou tel son ? Pour ça, tu trouveras dans les documents transmis à ton·a professeur·e, sur notre site internet et nos réseaux sociaux, des infos et des vidéos sur les artistes et les œuvres, ainsi que toutes les clefs pour comprendre ce qu'on appelle la création musicale. Tu pourras peut-être même poser toutes tes questions à un·e des compositeur·rice·s de la sélection lors d'une rencontre en classe.

Ce cahier est là pour t'accompagner tout au long de ta découverte. C'est un espace libre où tu peux noter tout ce que tu entends, ressens, comprends.

À la fin, parmi les 4 compositrices et compositeurs que tu auras découverts, tu pourras choisir celle ou celui à qui tu voudras passer la commande d'une nouvelle œuvre.

La sélection 2024

Pour cette année, les œuvres des compositrices et compositeurs forment ce qu'on peut appeler un « cinéma pour l'oreille ». Elles sont au croisement du rêve et de l'imaginaire et piochent dans des inspirations qu'on a en nous ou qui viennent d'ailleurs, comme la Chine ou la culture sud-américaine. D'ailleurs, le hasard a fait que deux œuvres font référence au temps et aux horloges ! Tu découvriras aussi que les œuvres alternent entre des passages très énergiques et des plages plus contemplatives. Elles se font presque échos les unes avec les autres, tant au niveau des rythmes, de la façon de gérer le temps comme de celle de jouer des instruments, de manière traditionnelle... ou pas !

Cette sélection t'invite à aller là où ton oreille ne va pas naturellement, pour aller trouver ces sons qu'on n'entend trop peu mais qui nous font toujours un petit quelque chose.

Bonne écoute !

La musique contemporaine

Au XXème siècle, la société connaît de profondes mutations. Les révolutions – industrielles et politiques – ainsi que les deux guerres mondiales laissent une Europe dévastée et en pleine remise en question sur ses valeurs. Les artistes s'interrogent : comment peut-on encore créer comme avant ? En musique, après le romantisme et l'importance de figures comme celle de Richard Wagner et l'émergence de nouveaux styles de musique, les compositeurs sont amenés à faire des choix.

contemporain, contemporaine *adj, nom*
Qui appartient à l'époque présente, au temps présent.

La tonalité

La tonalité désigne le système de composition musicale en place depuis la période baroque (début XVIIème siècle) et qui a dominé la musique occidentale jusqu'au XXème siècle.

C'est un système basé sur le principe de la gamme : les 12 notes sont organisées et hiérarchisées de manière à créer des enchaînements harmonieux. Cette codification attribue une fonction à chaque note et permet de composer des mélodies très expressives, reconnaissables et mémorisables.

Dès les années 1910, certains compositeurs estiment être parvenus au bout des possibilités offertes par les codes de la tonalité. Ils se tournent vers de nouvelles possibilités d'écrire la musique : la gamme telle que nous la connaissons n'est plus la référence unique.

Repenser la note

L'une des voies explorées est celle de l'atonalité.

Le système atonal a pour grand principe le **rejet du système tonal et des règles qu'il impose**. Dans ce système, il n'y a pas de notes plus importantes que les autres : les douze sons sont utilisés de manière égale.

C'est le principe du **dodécaphonisme** (du grec *dodeka* : « douze » et *phonia* : « son »), initié par trois compositeurs autrichiens **Arnold Schoenberg** et ses élèves **Anton Webern** et **Alban Berg**. C'est une révolution : les douze sons sont désormais indépendants, et leurs travaux vont permettre l'apparition de nouvelles techniques d'écriture, comme le **sérialisme**.

Comme son nom l'indique, le sérialisme repose sur l'utilisation de séries. La série est une phrase musicale composée de 12 notes, ayant toutes la même importance, qui apparaissent dans un ordre précis et sans qu'aucune ne soit répétée. La série est ensuite utilisée sous plusieurs formes : dans un sens, puis dans l'autre, en miroir, avec des jeux de symétrie...

Après 1945, certains compositeurs comme Pierre Boulez, Iannis Xenakis ou Karlheinz Stockhausen étendent le principe de la série à tous les paramètres du son : le rythme, la hauteur, les nuances (intensité avec laquelle est jouée la note), les timbres (sonorité de l'instrument qui joue)...

Faire référence à un passé et à un ailleurs

Une autre alternative à la tonalité est la modalité.

On retrouve ce système d'organisation des notes, dans d'autres cultures (musiques indiennes, chinoises, orientales) et à d'autres époques (Antiquité, Moyen-Âge...). Chaque **mode** (sorte de gamme) a une sonorité bien particulière ; leur utilisation crée une atmosphère, une ambiance sonore qui rappelle ces univers culturels.

Les compositeurs du XXème siècle modernisent ce système dans le but d'évoquer un passé et un ailleurs. Certains, comme **Olivier Messiaen**, inventent leurs propres modes pour construire leur musique.

D'autres se tournent plutôt vers des systèmes d'expression passés.

Les **compositeurs néoclassiques** cherchent à échapper au romantisme exacerbé et au dodécaphonisme qu'ils jugent trop systématique, en explorant des formes plus simples empruntées à la musique baroque et classique (Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn ou Wolfgang Amadeus Mozart) et renouent avec la tradition de la tonalité.

Repenser le son

Musique et bruit

Au début du XIXème siècle, le bruit industriel fait son apparition dans la société : c'est un véritable choc.

Mais au fil des années, le bruit va susciter de plus en plus d'intérêt, en interrogeant la nature du son.

On prend conscience que tous les types de sons peuvent être utilisés en musique et on explore de nouvelles façons de jouer de la musique.

Ce nouveau champ d'exploration fut notamment exploité par le **mouvement bruitiste** et la **musique concrète** : on crée des musiques composées de sons bruts, issus du quotidien.

Musique et électricité

Une invention capitale va faire évoluer les pratiques et ouvrir tout un champ de nouvelles possibilités : **l'électricité**.

Les innovations technologiques qui en découlent facilitent l'émergence de nouveaux instruments amplifiés comme la guitare et la basse électrique ou les synthétiseurs, mais aussi de nouveaux outils de création et de traitement du son (échantillonneurs, claviers, micros, tables de mixage, ordinateurs) et bien sûr de diffusion (la **radio** puis le **disque**).

Ces découvertes essentielles sont la base des musiques que l'on peut entendre aujourd'hui.

Les compositeurs, conscients du potentiel des nouvelles technologies, cherchent à inclure ces innovations dans leur recherche de nouvelles sonorités et s'en servent pour créer leurs propres univers musicaux.

L'industrialisation de la musique

L'apparition de la radio dans la majorité des foyers s'accompagne d'une démocratisation massive de la musique et de l'essor de nouveaux styles comme le jazz. La musique devient un produit de consommation : c'est l'industrialisation de la musique.

ET LA MUSIQUE CONTEMPORAINE, ALORS ?

Le terme de « musique contemporaine » a été inventé après-guerre pour distinguer les compositeurs vivants des compositeurs du passé, mais surtout pour marquer une rupture avec la musique ancienne. On réunit sous l'étiquette de « musique contemporaine » les musiques expérimentales et de recherche. C'est ce que l'on appelle également la création musicale, autrement dit la musique qui innove, qui surprend, étonne, choque et remet en question les habitudes sonores de notre quotidien.

Aujourd'hui, la composition est multiple et ne se réduit pas à un courant unique et dominant. Les compositeurs s'autorisent à exprimer leur sensibilité en se nourrissant de toute la diversité qui leur est offerte, de la tradition musicale classique aux musiques du monde en passant par les musiques actuelles.

Découvrez les podcasts « Une Histoire de la Musique Contemporaine » de Thomas Vergracht diffusé sur France Musique, en co-production avec la Maison de la Musique Contemporaine !

Cécile Buchet © DR

Cécile Buchet
La vieille horloge
Pièce électracoustique

Grégoire Rolland © François Barbier - MMC

Grégoire Rolland
Sheng
pour 6 voix de femmes
a cappella

Dzovinar © François Barbier - MMC

Dzovinar
L'horloger des songes
pour flûte, alto et harpe

Demian Rudel-Rey © François Barbier - MMC

Demian Rudel-Rey
Cuélebre
pour flûte, saxophone,
percussion, accordéon,
électronique et vidéo

CÉCILE BUCHET ● 1988

Cécile Buchet © DR

Site internet de la compositrice
cecilebuchet.fr

Retrouver le portrait et la présentation de la pièce de Cécile Buchet sur notre chaîne YouTube !

Née à Lille, Cécile Buchet est une harpiste formée aux Conservatoires de Lille et de Bruxelles. Attirée par l'écriture depuis l'adolescence et diplômée d'un master spécialité « écriture » au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, elle complète sa formation dans les classes de composition au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et approfondit la composition électroacoustique au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB).

Lors de son parcours au CNSMD de Paris, Cécile Buchet a aussi étudié la polyphonie du XVème au XVIIème siècle, le chant grégorien ainsi que le luth, le théorbe et la harpe baroque. Intéressée par la transmission, elle suit également un cursus de formation à l'enseignement musical au CNSMD de Lyon où elle obtient un Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeure de musique, spécialité « écriture » ainsi qu'un master de pédagogie.

Cécile Buchet s'inspire de paysages réels ou imaginaires, de phénomènes naturels ainsi que d'émotions et d'impressions suscitées par d'autres disciplines artistiques comme la danse, la littérature et la poésie. Elle conçoit chaque œuvre comme un tableau mouvant, une forme colorée, une entité presque visuelle, un moment découpé dans une réalité parallèle, et qui soit semblable à une fenêtre ouverte sur un univers onirique, poétique ou légendaire.

Elle s'appuie pour cela sur une recherche harmonique élaborée autour de la micro-tonalité et sur des textures sonores qui se renouvellent peu à peu. L'électroacoustique qu'elle inclut dans ses compositions mixtes lui permet d'ajouter des éléments musicaux au-delà des possibilités techniques du jeu instrumental.

Elle compose de la musique pour instrument seul, de la musique de chambre, d'ensemble et d'orchestre ainsi que de la musique électroacoustique.

La vieille horloge, pièce électroacoustique

Durée : 6'45

Année de composition : 2023

Création : 19 mars 2023

Commanditaire : Ministère de la Culture,
DRAC Île-de-France

Diffusion : Site de la compositrice

Premières impressions

CE QUE JE RESENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Impressions après analyse

CE QUE JE RESENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Notes / Questions ?

DZOVINAR ● 1979

Dzovinar © François Barbier - MMC

Site internet de la compositrice
dzovinar.com

Retrouver le portrait et la présentation de la pièce de Dzovinar sur notre chaîne YouTube !

Née à Beyrouth (Liban), Dzovinar est une compositrice et pianiste libanaise d'origine arménienne et grecque. Elle étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique du Liban ainsi qu'au Conservatoire National d'Erevan en Arménie, où elle obtient un master de piano.

Elle complète son parcours par un master de Création Musicale et Sonore à l'Université de Paris-VIII, un diplôme d'études musicales en composition au Conservatoire d'Aubervilliers ainsi qu'un master de composition mixte à la Haute école de musique de Genève (Suisse).

Dzovinar s'intéresse d'abord à la composition musicale dans les domaines de l'art vidéo, du théâtre et du cinéma puis écrit des œuvres de concert. Particulièrement marquée dans son enfance par les travaux du peintre-graveur Assadour, elle puise son inspiration dans les arts plastiques ainsi que dans la littérature. Elle suit également des ateliers de composition et des masterclasses, notamment avec Georges Aperghis, Franck Bedrossian et Yan Maresz.

Au-delà de l'œuvre littéraire ou plastique de référence, elle imagine et exploite aussi l'état mental et émotionnel de l'artiste pendant son travail de création, ainsi que ses mouvements et le bruit de ses gestes. Proposant divers univers sonores, elle oriente ses recherches sur la texture, les couleurs, les timbres ou encore la traduction de la notion de mouvement.

Dzovinar compose des pièces électroacoustiques, acoustiques ou mixtes, pour des effectifs variés allant de l'instrument seul à l'orchestre et incluant aussi les voix.

L'horloger des songes, pour flûte, alto et harpe

Durée : 9'11

Année de composition : 2022

Création : 25 avril 2022 à La Muse en Circuit - Centre National de Création Musicale, Alfortville

Commanditaire : Radio France

Enregistrement : 12 avril 2022 à La Muse en Circuit - Centre National de Création Musicale, Alfortville

Interprètes de l'enregistrement : Ensemble Sillages

Partition : Inédite

Diffusion : *Création mondiale*, France Musique

Premières impressions

CE QUE JE RESSENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Impressions après analyse

CE QUE JE RESSENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Notes / Questions ?

GRÉGOIRE ROLLAND ● 1989

Grégoire Rolland © François Barbier - MMC

Site internet du compositeur
gregoire-rolland.com

Retrouver le portrait et la présentation de la pièce de Grégoire Rolland sur notre chaîne YouTube !

Né à Boulogne-Billancourt, Grégoire Rolland étudie le piano puis l'orgue et suit également un cursus d'études vocales à la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Diplômé d'une licence de musicologie de la Sorbonne, il obtient un master d'orgue et d'écriture au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris. Il complète sa formation par un Master de composition à la Haute école de musique de Genève (Suisse).

Grégoire Rolland puise son inspiration dans la nature, dans la musique grégorienne qu'il réinvente en toute liberté, et surtout dans le monde asiatique. Il se passionne ainsi pour la Chine, sa calligraphie, la sonorité de sa langue, sa philosophie et sa mythologie ou encore ses chants traditionnels.

Il travaille sur la relation de la musique avec les autres arts (écriture, peinture, photographie) et s'attache à transformer le visuel en sonore. Il développe notamment une technique de composition qui associe la temporalité de l'écriture des idéogrammes asiatiques et le déploiement de formes musicales inhérentes.

Sa musique incarne son monde intérieur libre et poétique. Elle déploie des couleurs sonores variées et reflète son sens aigu de la construction harmonique et mélodique.

Grégoire Rolland compose pour tout type d'effectif, de l'instrument seul à l'orchestre sans oublier les voix.

Organiste titulaire de la cathédrale d'Aix-en-Provence, Grégoire Rolland est aussi professeur de composition, d'orchestration et d'écriture au Conservatoire d'Avignon.

Sheng, pour six voix de femmes a cappella

Durée : 5'

Année de composition : 2017

Création : 8 juillet 2017 dans l'Église des Blancs-Manteaux, Paris

Commanditaire : Gabriel Bourgoïn

Enregistrement : 2021

Interprètes de l'enregistrement : Chœur Dulci Jubilo, sous la direction de Christopher Gibert

Partition : Éditions Musicales Artchipel

Diffusion : Label Anima Nostra (CD AN0005 Sheng © Anima Nostra)

Premières impressions

CE QUE JE RESENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Impressions après analyse

CE QUE JE RESENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Notes / Questions ?

DEMIAN RUDEL REY ● 1987

Site internet du compositeur
demianrudelrey.com

Retrouver le portrait et la présentation de la pièce de Demian Rudel Rey sur notre chaîne YouTube !

Né à Buenos Aires (Argentine), Demian Rudel Rey est un compositeur, guitariste et vidéaste. Il étudie la guitare classique ainsi que la guitare jazz, l'improvisation et le tango, respectivement au Conservatoire Astor Piazzolla et à l'EMBA, École de Musique de Buenos Aires en Argentine. Il obtient une licence en composition et un master en arts à l'Université nationale des Arts de Buenos Aires avant de poursuivre sa formation en France. Il est ainsi également diplômé d'un master de composition (classes de Martin Matalon et Philippe Hurel) et d'un Artist Diploma du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon.

Son parcours lui a permis de bénéficier des conseils de compositeurs qui ont profondément marqué sa pensée créatrice, comme Philippe Hurel, Martin Matalon, Franck Bedrossian, Yann Robin, Daniel D'Adamo ou encore José Manuel López López.

Demian Rudel Rey s'intéresse aux timbres et à la diversité des couleurs sonores, mais aussi à la pulsation et aux combinaisons rythmiques qui introduisent énergie et contrastes au sein de l'œuvre. Ses compositions explorent de nouveaux modes de jeux, à la recherche de sons qui s'inscrivent dans la corporalité et qui requièrent un investissement total et virtuose de l'interprète, construisant un pont entre le langage visuel et le sonore.

Il compose des musiques instrumentales, mixtes, électroacoustiques ainsi que de la musique avec vidéo.

Demian Rudel Rey est également directeur artistique de l'Ensemble Orbis.

Cuélebre, pour flûte, saxophone, percussion, accordéon, électronique et vidéo

Durée : 9'

Année de composition : 2022

Création : 9 juillet 2022 à la Casa Municipal de Cultura de Seia - Festival DME, Portugal

Commanditaire : Ensemble Orbis

Enregistrement : 9 février 2023 au GRAME - Centre National de Création Musicale, Lyon

Interprètes de l'enregistrement : Ensemble Orbis

Partition : BabelScores

Diffusion : Ensemble Orbis - YouTube

Premières impressions

CE QUE JE RESSENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Impressions après analyse

CE QUE JE RESSENS	CE QUE J'ENTENDS	CE QUE JE COMPRENDS

Notes / Questions ?