

C. Desjardins, P. Manoury © C. Genet

alto solo et électronique en temps réel
Commande Grame/Ministère de la Culture
Réalisation informatique musicale : Grame/Ircam

Gerard Grisey
Robert Pascal

ou
Sébastien Béranger
Philippe Manoury

Prologue (1976) 15' for solo viola and electronic effects
Déchirure d'un temps plissé (2006) 12' for 5 violas and electronic effects
Commission: Grame/Ministry of Culture Musical realization : Grame

Le Triangle de Pascal (2003) 10' for solo viola
Partita I (2007) 45' for solo viola and live electronic effects Commission: Grame/Ministry of Culture
Musical realization : Christophe Lebreton, Grame Serge Lemouton, Ircam

Partita I

J'ai commencé la composition de Partita en juillet 2006, puis l'ai achevée entre septembre et décembre de la même année. Il s'agit d'un projet remontant à plusieurs années sur de nouvelles méthodes d'analyse du geste instrumental pour intensifier les relations entre instruments acoustiques et lutherie électronique. C'est sur la proposition de Christophe Desjardins que j'ai décidé d'expérimenter ces méthodes dans une œuvre pour alto et électronique.

Cette méthode consiste en un système léger, fixé au doigt du soliste, permettant d'analyser en temps réel les accélérations et pressions de l'archet sur les cordes de l'instrument. Grâce à cet outil, un pas nouveau semble être franchi dans la direction d'un rapport « intime » entre les infimes variations des modes de jeu instrumentaux et le contrôle des sons de synthèse. Au cours de l'automne 2006, j'ai également décidé d'utiliser les recherches d'Eric Lindemann sur la synthèse instrumentale en intégrant son programme Synful à mon environnement technologique. La plupart des sons de cordes que l'on entend dans Partita I ne sont pas des enregistrements réels mais de la synthèse de phrases instrumentales préalablement enregistrées. C'est ce qui leur donne ce « naturel » qui fait si souvent défaut aux sons de synthèse instrumentale. Tous les éléments de la musique électronique sont organisés suivant le principe du « suivi de partitions » qui permet une synchronisation précise et souple entre le jeu du soliste et ce qui sort des haut-parleurs.

L'œuvre est construite à partir d'une phrase initiale composée de sept « expressions sonores » (note aiguë, phrase régulière, trille, ricochet, tremolo, crescendo et polyphonie) et se déploie dans une forme rigoureuse et développée. Sept parties enchaînées la composent, encadrées par une introduction et une conclusion. Elles mettent respectivement en lumière ces sept expressions et, à l'intérieur de chacune d'elles, apparaissent tour à tour les six autres. Ainsi différentes « perspectives sonores » se créent et se modifient dans le temps par le jeu continu de rapprochements et d'éloignements de ces différentes expressions. La section finale, laissant le soliste, seul, jouant une « quinte écrasée », est une très lointaine évocation de Der Leiermann, le lied ultime du Winterreise de Schubert.

Partita I est dédiée à Christophe Desjardins. Elle constitue la première pièce d'un cycle consacré aux instruments à cordes et électronique. C'est une commande de la Direction de la Musique et de la Danse du Ministère de la Culture pour le GRAME, réalisée avec la coopération du GRAME et de l'IRCAM-Centre Pompidou.
Philippe Manoury

I started the composition of Partita in July 2006 and completed it between September and December of the same year. This project dating back several years is based on new methods to analyse the instrumental gesture enhancing the relations between acoustic and electronic stringed instruments. It was at the suggestion of Christophe Desjardins that I decided to try out these methods in a work for viola and electronic sounds.

The method consists of a small device, fixed to the finger of the soloist, providing real-time analysis of the acceleration and pressure of the bow on the strings of the instrument. Thanks to this tool, a new step forward seems to have been taken towards an « intimate » relationship between the tiny variations in the manners of playing instruments and the control of synthetic sounds. During autumn 2006, I have also decided to apply the research findings of Eric Lindemann on instrumental synthesis by integrating his Synful programme into the technological system I used. Most of the sounds produced by the strings in Partita I are not actual recordings but the synthesis of instrumental phrases recorded beforehand. This gives them this « natural » sound which is so often lacking in synthetic instruments. In electronic music, all the elements are arranged according to the principle of the « score following » enabling an accurate and flexible synchronization between the playing of the soloist and what is coming out of the loudspeakers.

The construction of this work is based on an initial phrase composed of seven « sound expressions » (high-pitched note, regular phrase, trill, rebound, tremolo, crescendo and polyphony) and unfurls in a rigorous and elaborate form. It consists of a progression of seven parts, framed by an introduction and a conclusion. They respectively highlight these seven expressions and the six others alternate within each one of them. This way, various « sound perspectives » are progressively created and modified through the constant interworking of these different expressions moving closer and away. The final section, featuring only the soloist who plays a « flat fifth », is a very distant evocation of Der Leiermann, the final lied of Schubert's Winterreise.

Partita I is dedicated to Christophe Desjardins. It is the first piece of a cycle for strings and electronic instruments. It is commissioned by the Direction de la Musique et de la Danse du Ministère de la Culture on behalf of the GRAME, produced with the cooperation of the GRAME and the IRCAM-Centre Pompidou.

Philippe Manoury

Philippe Manoury, (1952)

Philippe Manoury commence la musique vers l'âge de 9 ans. Études de piano avec Pierre Sancan. Études d'harmonie et contrepoint à l'École Normale de Musique de Paris. Composition avec Gérard Condé, puis avec Max Deutsch à l'École Normale de Musique de Paris, avec Ivo Malec et Michel Philippot au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il suit également la classe d'analyse de Claude Ballif.

Depuis l'âge de 19 ans, Philippe Manoury participe régulièrement aux principaux festivals et concerts de musique contemporaine (Rohan, La Rochelle, Donaueschingen, Londres...), mais c'est la création de "Cryptophonos" par le pianiste Claude Helffer au Festival de Metz qui le fera connaître au public.

En 1978, il s'installe au Brésil et y donne des cours et des conférences sur la musique contemporaine dans différentes universités (Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro, Salvador).

En 1981, de retour en France, il est invité à l'IRCAM en qualité de chercheur. Depuis cette époque, il ne cessera de participer, en tant que compositeur ou professeur, aux activités de cet Institut. Il y développe, en collaboration avec le mathématicien Miller Puckette, des recherches dans le domaine de l'interaction en temps réel entre les instruments acoustiques et les nouvelles technologies liées à l'informatique musicale. De ces travaux naîtra un cycle de pièces interactives pour différents instruments : *Sonvs ex machina* comprenant "Jupiter", "Pluton", "La Partition du Ciel et de l'Enfer" et "Neptune".

De 1983 à 1987, Philippe Manoury est responsable de la pédagogie au sein de l'Ensemble InterContemporain. Il est professeur de composition et de musique électronique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, de 1987 à 1997. De 1995 à 2001, il est compositeur en résidence à l'Orchestre de Paris. De 1998 à 2000, il est responsable de l'Académie Européenne de Musique du Festival d'Aix-en-Provence. Il a également animé de nombreux séminaires de composition en France et à l'étranger (Etats-Unis, Japon, Finlande, Suède, République Tchèque, Canada). Entre 2001 et 2003, Philippe Manoury est compositeur en résidence à la Scène nationale d'Orléans.

Son activité de compositeur l'a conduit dans les principales capitales (Moscou, Saint-Petersbourg, Berlin, Oslo, Amsterdam, Vienne, Bratislava, Helsinki, Tokyo). Pierre Boulez, dédicataire de sa pièce pour orchestre "Sound and Fury" l'a créée à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago et de Cleveland ; il a en outre dirigé d'autres pièces du compositeur au Carnegie Hall de New York.

Philippe Manoury a composé trois opéras : "60e Parallèle", créé en 1998 au Théâtre du Châtelet, "K...", d'après "Le Procès" de Kafka, créé en 2001 à l'Opéra-Bastille, et *La Frontière* en 2003, dans le cadre de sa résidence à la Scène Nationale d'Orléans.

Philippe Manoury a obtenu le Grand Prix de composition de la Ville de Paris 1998. La SACEM lui a décerné le prix de la musique de chambre en 1976, le prix de la meilleure réalisation musicale pour "Jupiter" en 1988 et le Grand Prix de la musique symphonique en 1999. Son opéra, "K...", s'est vu décerner en 2001 le Grand Prix de la SADC, le Prix de la critique musicale et, en 2002, le Prix Pierre Ier de Monaco.

"Noon" pour soprano solo, ensemble vocal, orchestre symphonique et électronique a été créé à Paris en décembre 2003 par Esa-Pekka Salonen à la tête de l'Orchestre de Paris. "Black out" pour contralto et ensemble instrumental est créé en mars 2004 par l'Ensemble Court-Circuit sous la direction de Pierre-André Valade.

Pour le 8ème anniversaire de Pierre Boulez, Philippe Manoury compose au printemps 2005 "Portrait of the Artist" as a young Man pour Ensemble. L'année 2005 voit deux créations : "Identités remarquables" par l'Ensemble Intercontemporain à Paris et "Strange ritual" par l'Ensemble Modern au Japon. L'année 2006 voit la création d'"On-Iron", vaste cycle pour chœur, percussions, vidéo et électronique, sur des textes en grec ancien d'Héraclite. Depuis l'automne 2004, Philippe Manoury réside aux Etats-Unis où il enseigne à l'Université de Californie de San Diego. Les oeuvres de Philippe Manoury sont publiées au sein du Groupe BMG Editions par les Editions Durand.

Philippe Manoury

Born in 1952 in Tulle, France.

He began his musical studies at the age of nine: piano with Pierre Sancan, harmony and counterpoint at the Ecole Normale de Musique in Paris, composition with Gérard Condé continuing with Max Deutsch at the Ecole Normale, then with Ivo Malec, Michel Philippot and Claude Ballif at the Paris Conservatory.

Since the age of 19, Philippe Manoury has been regularly invited by leading contemporary music festivals and venues (Rohan, La Rochelle, Donaueschingen, London), but it was the world premiere of *Cryptophonos* performed by the pianist Claude Helffer at the Festival of Metz that brought him to the attention of the public.

In 1978, he moved to Brazil, giving courses and lectures on contemporary music at several universities (Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro, Salvador). Upon his return to France in 1981 he was invited by the IRCAM to do research. Since then he has consistently participated in the Institute's activities as composer and teacher. In collaboration with the mathematician Miller Puckette he has conducted research involving the interactions in real time between acoustic instruments and the new techniques linked to musical data processing. This work led to an interactive cycle of pieces for various instruments: *Sonvs ex machina*, comprised of *Jupiter*, *Pluton*, *La Partition du Ciel et de l'Enfer*, and *Neptune*.

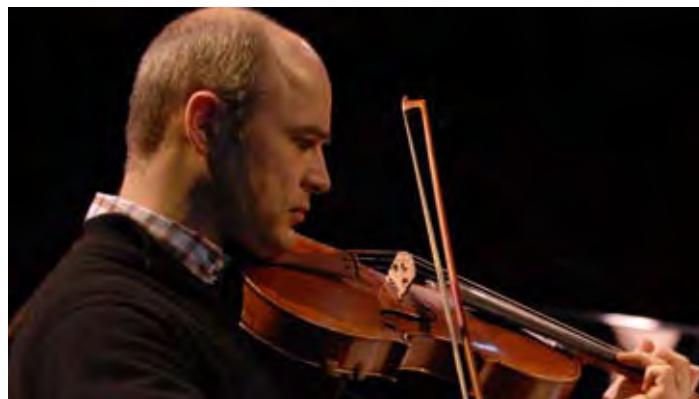
From 1983 to 1987 Philippe Manoury was responsible for the teaching program with the Ensemble InterContemporain. He then taught composition and electronic music at the Lyon Conservatory from 1987 to 1997. From 1995 to 2001 he was composer in residence at the Orchestre de Paris. From 1998 to 2000 he was in charge of the European Summer Academy held by the Festival d'Aix-en-Provence. Since 1994, he has conducted several composition seminars, in France and other countries (U.S.A., Japan, Finland, Sweden, Czech Republic, Canada).

Between 2001 and 2003 he has been in residence at the Scène nationale d'Orléans.

His works have been played in major cities around the world: Moscow, Saint Petersburg, Berlin, Oslo, Amsterdam, Vienna, Bratislava, Helsinki and Tokyo. Pierre Boulez has conducted his orchestral works at Carnegie Hall in New York as well as *Sound and fury* (dedicated to him) with the Chicago Symphony Orchestra and the Cleveland Orchestra. Philippe Manoury has composed three operas: *60e Parallèle* was premiered in 1998 at the Théâtre du Châtelet in Paris; *K...*, based on *The Process*, by Kafka, was created in 2001 by the Opéra de Paris-Bastille and *La Frontière* in Orléans (France) during his residence there.

In 1988 he was awarded the Composition Prize of the City of Paris. The SACEM has awarded him its Chamber Music prize (1976), the prize for the best musical realization for *Jupiter* (1988) and the prize of Symphonic Music in 1999. For his second opera, *K...*, Philippe Manoury was awarded the Grand Prix by the SADC as well as a prize by the French Music Critics Association and the Pierre I de Monaco Prize in 2002.

In December 2003, Esa-Pekka Salonen has conducted in Paris, the world premiere of *Noon* for soprano solo, Chamber choir, electronic and Orchestra with l'Orchestre de Paris.

C.Desjardins©C.Ganet