

CRISS-CROSS

Benedict Mason



FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

41^e édition

Benedict Mason

criss-cross

Commande du Festival d'Automne à Paris

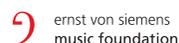
Ensemble L'Instant Donné

avec 34 élèves des classes instrumentales du Conservatoire de Vitry

Durée : 12 minutes

Production Festival d'Automne à Paris, en collaboration avec le Conservatoire municipal de Vitry
Remerciements au Studio-Théâtre de Vitry et au Mac/Val pour l'accès aux espaces de répétitions

Avec le concours de
Diaphonique, fonds franco-britannique pour la musique contemporaine, et du British Council
de Mécénat Musical Société Générale
et de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique



Conservatoire municipal de Vitry
Vendredi 30 novembre 19h, 19h45, 20h30
71, rue Camille Groult
94400 Vitry-sur-Seine
01 5553 1490
<http://ema.vitry94.fr>



Collège des Bernardins
Samedi 1^{er} décembre 16h, 16h45, 17h30
20 Rue de Poissy
75005 Paris
01 5310 7444
www.collegedesbernardins.fr



MAC / VAL – Vitry
Dimanche 2 décembre 16h, 16h45, 17h30
Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
01 4391 6420
www.macval.fr



L'Onde, Théâtre et Centre d'Art
Vélizy-Villacoublay
Vendredi 14 décembre 19h45, 20h30
8 bis avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 3458 0335
www.londe.fr



Agence Centrale
de la Société Générale
Samedi 15 décembre 16h, 16h45, 17h30
Place Jacques-Rouché
(angle rues Gluck/Halévy/Meyerbeer)
75009 Paris
01 5343 5700
www.mecenatmusical.societegenerale.com

Entrée libre sur réservation : 01 5345 1717

criss-cross mode d'emploi

Participants

- 8 solistes de l'Ensemble L'Instant Donné
- 34 élèves des classes d'instruments du Conservatoire de musique de Vitry
- 8 pupitres d'élèves (flûte, guitare, violon, violoncelle, percussion, saxophone, clarinette, trompette), sous la responsabilité musicale d'un soliste de l'Ensemble L'Instant Donné.

– Les enseignants du Conservatoire accompagnent les élèves dans le processus de travail.

Principes

- Benedict Mason compose environ 12 minutes pour les 8 pupitres d'élèves et les solistes de L'Instant Donné.
- Les élèves doivent développer leur créativité et leur imagination sonores en fonction de la partition.

Configuration

- *criss-cross* évolue selon les lieux.
- Pendant *criss-cross*, les musiciens circulent. Le public ne circule pas. Compte tenu de la brièveté (12 minutes) de la performance, il n'est pas prévu de sièges pour les spectateurs.

Lieux

- 5 lieux accueillent *criss-cross* cet automne, pour 2 ou 3 trois performances dans chaque lieu. Soit 14 *criss-cross* en 2012 ; le public est limité, selon les lieux à 60 ou 80 personnes.
- *criss-cross* doit être joué dans des espaces ouverts, des lieux possédant une acoustique particulière.

criss-cross engage chacun à développer sa sensibilité, sa responsabilité et, non sans subversion, sa liberté individuelle. À privilégier sa propre inspiration, à imaginer son propre projet. Nous y sommes loin des exercices et autres gammes, de l'acquisition traditionnelle d'une ostentatoire virtuosité technique. Benedict Mason entend faire partager, sur la base d'un échange égalitaire, en réciprocité, la musique et les arts de la représentation. Nous sommes mis à l'écoute de modes de jeu inhabituels, d'objets trouvés et de leurs effets sonores. La pureté du son suscite l'étonnement et l'émerveillement de sa découverte, nous incitant à prendre conscience de ses qualités acoustiques. Et le parcours se fait ludique, une « bagatelle » nous invitant à redécouvrir une simplicité que l'on devine mystérieuse à atteindre, mais aussi à prêter attention à l'espace, aux différents lieux où se joue *criss-cross*. Aussi Benedict Mason nous lance-t-il cette invitation, qui devrait animer, toujours, chaque musicien : « Faire que le merveilleux et l'inconnu adviennent, par surprise ».

« Les 13 Commandements » selon Benedict Mason

1 S'impliquer dans un projet avec un compositeur et un ensemble d'importance sur la base d'un échange égalitaire.

2 Pas question d'une relation condescendante de maître à élève..., du moins dans l'idée.

3 Découvrir, explorer et expérimenter, d'après l'esthétique personnelle du compositeur. Dans le cadre d'un processus réciproque.

4 Apprendre à jouer individuellement et de manière responsable. Contrairement au travail d'orchestre.

5 Développer une conscience de l'acoustique et de la perception dans l'espace – en particulier par l'application de ce qui aura été répété, un matériau qui devra s'adapter rapidement, avec beaucoup de créativité, à d'autres lieux.

6 Engager l'auditeur dans des voies inédites. Les jeunes musiciens peuvent être distraits ou gênés par leur proximité et leurs mouvements. Pas de cérémonie.

7 Développer la sensibilité de chacun à l'espace et à la simultanéité.

8 Jouer des instruments inhabituels (ou, inhabituellement, des instruments habituels) et comprendre, dans le même temps, leurs qualités acoustiques.

9 Appréhender les nécessaires limites à la création d'interprétations, de notations et d'improvisations précises... Ou les représentations inédites et créatrices d'interprétations, de notations et d'improvisations.

10 Apprendre et explorer les arts de la performance ; jouer (sans être un acteur) ; oublier (pour un moment) l'entraînement traditionnel à la virtuosité, la « musicalité » et ce qu'il y a de plus démonstratif dans la musique.

11 Encourager chaque participant à se dépasser et à privilégier sa propre inspiration : à imaginer son propre projet – par exemple à identifier le plus étrange objet sonore trouvé qu'il préfère. Non, donc, un projet de groupe.

12 Faire que le merveilleux et l'inconnu adviennent, par surprise.

13 Avoir beaucoup de plaisir et s'amuser !



Participants

Ensemble L'Instant Donné

Caroline Cren, coordination du projet et percussion
Cédric Jullion, flûte
Philippe Régana, hautbois
Mathieu Steffanus, clarinette
Maxime Echardour, percussion
Saori Furukawa, violon
Elsa Balas, alto
Nicolas Carpentier, violoncelle

Élèves du Conservatoire de Vitry

Violon

Sabrina Benard, Jounia Buissereth
Lina Elarabi, Louise Truong, Pierre Diot
Mathilde Grau, Brenda Jeyakumar
Hélène Sayaphommy, Kahina Touami

Flûte

Mathieu Barcelo, Aude Fourmann
Willemine Lecointre, Elliott Zimmerman

Clarinete

Anahita Casanova, Esther Demaistre
Julia Demko, Benjamin Lavieu

Trompette

Shéhérazade Erard, Philippe Falette
Calann Heurtier, Stéphane Lagorce

Saxophone

Sophia Amimeur, David Da Costa, Manon Debbah
Rudy Delamézière, Philémon Prévot

Guitare

Laurent Gautron, Joëlle El Hajj, Khoi Lam
Jacques Zhong

Percussion (piano)

Juliette Heath, Wem si Lam, Antonio Jimenez

Violoncelle

Raphael Brouard, Valentin Jouanny, Stéphane Lagorce

Enseignants

Violon : Anne Caron-Seclier, Nadine Faliere-Aulnette
Flûte : Katell Herbert, Indiana Blume
Clarinete : Patrice Papin, Amandine Olexa
Trompette : Jerzy Rybka
Saxophone : Jean-Pierre Chaty
Guitare : Didier Prat, Christian Salmon, Francisco Luque
Percussion : Michel Rémy
Piano (percussion) : Lorène de Ratuld, Alexia Guimar

Direction du Conservatoire, Javier González Novales
Directeur-adjoint, Patrice Papin
Chargé du Développement culturel, Michel Coury.

Biographies

Benedict Mason



Ses premières œuvres de réalisateur cinématographique lui ont donné une approche très visuelle ; et pourtant, dès le départ, Benedict Mason s'est passionné non seulement pour l'illustration, mais aussi pour l'investigation et la recherche. Ses tout premiers travaux, dans

les années quatre-vingt-dix, ont vite évolué vers des formes complexes et sophistiquées. Par exemple, *Animals and the Origins of Dance*, une série de « douze danses polymétriques de quatre-vingt-dix secondes ». Benedict Mason a, par la suite, réorienté son travail et, sans renier les œuvres de sa première période, s'est tourné vers un genre de musique qui met au premier rang l'écoute, la magie et la poésie du son lui-même.

Les facteurs déterminants, en l'occurrence, sont les notions de distance et de proximité, la visibilité et la non-visibilité des sources sonores, et – c'est là le plus spectaculaire – l'utilisation du son pour révéler les caractéristiques structurelles et acoustiques du lieu de concert, de telle sorte que les interprètes et le bâtiment sont des participants à égalité.

Ces recherches ont débouché sur l'écriture d'une série de pièces intitulées *Music for Concert Halls* (*Musique pour salles de concert*) et composées pour les ensembles et orchestres ainsi que pour les salles où ils se produisent.

Dans les œuvres plus récentes, on décèle aisément l'œil et l'esprit d'un artiste visuel – et encore plus d'un réalisateur de films.

Mais l'art de Benedict Mason ne se borne pas à la création de ses partitions : sculpter des sons signifie aussi créer des instruments. Ne pas se contenter de faire œuvre de facteur ; il nous présente le résultat de ses réflexions, de ses recherches, de son imagination. Déclinaison de ce qui existe déjà, reconstruction de ce qui s'est perdu, parfois irrévocablement ; concrétisation d'un rêve, comme dans *THE NEURONS*, *THE TONGUE*, *THE COCHLEA... THE BREATH*, *THE RESONANCE*. Tous ces éléments se retrouvent et se mêlent dans les pièces plus récentes comme *Presence and Penumbrae : Fire Organ*, *Photosonic Disks and Six Percussionists* ; et, plus récemment, dans *ENSEMBLE for Three Identical Ensembles* (pour l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble Modern et le Klangforum Wien), une commande du festival de Donaueschingen.

D'après Richard Toop
www.benedictmason.com

Ensemble L'Instant Donné

L'Instant Donné est un ensemble instrumental qui se consacre à l'interprétation de la musique de chambre d'aujourd'hui. Dès ses débuts en 2002, le choix d'un fonctionnement collégial et d'une équipe d'interprètes fixes s'impose. Les projets de musique de chambre non dirigée sont privilégiés : jouer sans direction implique un travail différent obligeant à une connaissance plus globale de la partition, à une grande intensité dans l'écoute mutuelle. L'Instant Donné a ainsi su s'imposer au fil des années comme une référence en matière de musique de chambre d'aujourd'hui. L'ensemble est installé à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le répertoire s'étend de la fin du XIX^e siècle à nos jours avec, suivant l'inspiration, des incursions vers les époques antérieures (baroque, classique, romantique). Toutefois, la programmation est principalement consacrée aux compositeurs d'aujourd'hui (concerts monographiques consacrés à Frédéric Pattar, Stefano Gervasoni, Gérard Pesson, Johannes Schöllhorn, parmi d'autres...).

L'Instant Donné a été invité par de nombreux festivals français et étrangers : Festival d'Automne à Paris, Agora-Ircam (Paris), Musica (Strasbourg), Wittener Tage (Witten, Allemagne), Musikprotokoll (Graz, Autriche), Manchester International Festival (GB), Musica Nova (São Paulo, Brésil), ainsi qu'au Maroc, en Argentine et en Afrique du Sud.

Un cd publié en mai 2012 rassemble les œuvres de Frédéric Pattar interprétées par l'ensemble.

L'Instant Donné reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, du Ministère de la Culture, de la SACEM, et de la SPEDIDAM.

www.instantdonne.net



Président : Pierre Richard
Directeur général : Emmanuel Demarcy-Mota
Directrices artistiques :
Marie Collin, Joséphine Markovits
www.festival-automne.com

Portrait de Benedict Mason © Benjamin Chelly
Photos de répétition au Mac/Val, octobre 2012 © Raphaël Pierre
Conception graphique : Éric de Berranger, Denis Bretin



VOUS AIMEZ LA MUSIQUE

NOUS SOUTENONS CEUX QUI LA FONT



PARTENAIRE
DES CRÉATIONS
DE SEPT
COMPOSITEURS

DEVELOPPONS ENSEMBLE L'ESPRIT D'EQUIPE

 **MECENAT
MUSICAL**
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE