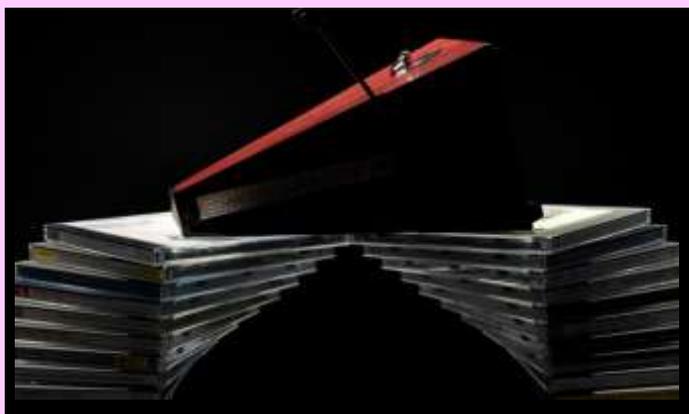
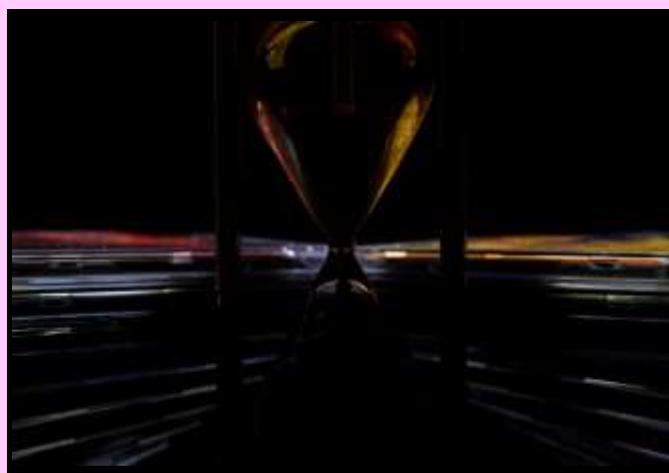

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2020

6

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 6

AÑO 2020

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Profesora de universidades - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nommick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: Serie fotográfica *Tiempos*
Fotografía: **Iván Roderó Millán.**

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Territorios Compositoras

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 6, Año 2020 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

Musique à l'image, musique pour chœur, musique du cœur

Madeleine Clair
Compositrice
Freelance
www.madeleine-clair.com

J'ai commencé mon parcours musical en tant que pianiste.

Pour moi, composer était un rêve.

J'ai suivi des études d'écriture qui m'ont permis d'apprendre à écrire "à la manière de"...

Toutefois, à la fin de ces études, je n'avais toujours pas sauté le pas, et rien composé de réellement personnel.

En effet, aujourd'hui, quand on écrit quelque chose, on a une conscience aiguë de l'histoire de la musique dans laquelle on s'inscrit, on se mesure aux compositeurs de génie comme Bach, Mozart, Chopin, Ravel... Et on se demande ce qu'on pourrait apporter à la musique à côté d'eux.

On cherche la différence, on cherche son originalité en faisant ce qui n'a pas déjà été fait.

Souvent, la réponse apportée est de changer de langage musical et d'abandonner un langage qui soit fonctionnel ou tonal...

Au final, nous sommes selon moi depuis de nombreuses années dans une impasse qui écarte le public de la musique "contemporaine" car elle est devenue avant tout conceptuelle. Elle s'adresse à l'intellect et non pas au cœur et à la sensibilité.

Personnellement, je ne crois pas au progrès, et je n'ai pas la prétention de faire avancer la musique dans quelque direction que ce soit.

Par contre j'avais - et j'ai - envie de composer une musique qui me corresponde et que je prendrais plaisir à jouer et à écouter.

Pour sauter le pas et composer ma première pièce, il m'aura fallu l'aide de l'image : c'est en composant des musiques de films, notamment les musiques de mes propres films, que j'ai réellement composé quelque chose de personnel.

En effet, je suis passionnée de cinéma et ai écrit et réalisé deux courts métrages. Pour les mettre en musique, j'ai simplement cherché à soutenir l'image, à servir l'histoire racontée dans les courts métrages du mieux possible.

En le faisant, sans en avoir conscience, je développais une manière personnelle d'écrire.

Par la suite, on m'a proposé un concert qui mêlerai une projection de mes films et de la musique « pure ». J'ai accepté le challenge, et j'ai commencé à écrire de la musique qui ne soit pas destinée à l'image. J'ai commencé par de la musique vocale, car je me suis toujours sentie très proche des voix, et j'ai enchaîné avec l'écriture d'un trio pour piano violon et violoncelle, ainsi que d'autres pièces instrumentales et vocales.

Ubi caritas

Voici un exemple de mon écriture, avec une pièce qui me tient particulièrement à cœur : « Ubi Caritas », une pièce religieuse pour chœur mixte à 6 voix, sur le texte de l'hymne du Jeudi Saint, appelé encore hymne de la réconciliation.

« Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

// *Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent* ».

Cette prière, que Maurice Duruflé et Ola Gjeilo ont auparavant magnifiquement mise en musique, m'a beaucoup parlé, et j'ai eu l'envie de composer à mon tour une musique sur ce texte.

J'ai un amour particulier pour la musique contrapuntique, et c'est de manière contrapuntique que j'ai abordé cette composition.

Le motif principal est le suivant :

C'est donc un motif modal, très simple, rappelant presque une antienne grégorienne, quoique sans rapport direct avec une antienne existante, à la différence de la composition de Duruflé.

Ma pièce est construite en deux parties principales. Une première partie fuguée sur un sujet directement issu du motif principal.

Ici le sujet à la sous dominante :

Le fugato se développe, jusqu'à la polyphonie à 6 voix qui aboutira, par contraste, à un épisode homorythmique et modulant par homonymie, ouvrant sur un stretto final aboutissant sur un premier climax marquant la fin de cette première fugue.

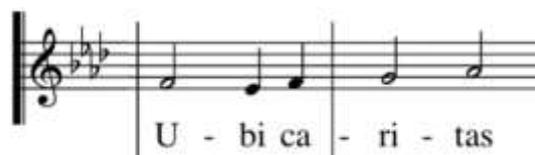
Après une courte transition, une deuxième fugue s'expose, plus lumineuse que la première, avec une touche lydienne, sur un nouveau sujet :

Elle se développe selon le même schéma que la première fugue : l'entrée des voix fait petit à petit grandir la masse sonore, nourrir l'harmonie de manière plus pleine, jusqu'à la strette de ce sujet, puis à un nouvel épisode homorythmique, pendant de celui de la première fugue, construit sur le même principe de modulations par homonymie.

À la fin de cet épisode homorythmique, la basse se pose sur une longue pédale de tonique qui durera jusqu'à la fin du morceau, et qui va accueillir un nouvel épisode de strettes. Cette fois ci, ce sont les deux sujets (et le contresujet de la seconde fugue) qui vont se superposer.

Enfin, après un decrescendo global, les voix se retirent puis rentrent une à une sur le motif principal,

Les voix se rejoignent et, dans un dernier climax, font comme résonner les cloches d'une église.

Après quoi l'écriture se fait plus lente, plus dense, et offre une fin de pièce très lumineuse, sur la beauté simple d'un accord parfait majeur, qui résonne d'autant plus qu'il a été précédé d'harmonies riches et complexes.

Ici, les « cloches » qui résonnent à la fin de la pièce :

The image shows a musical score for the piece 'U - bi ca ri - tas'. It consists of six staves, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The music is written in a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature. The lyrics are 'U - bi ca ri - tas, U - bi ca ri - tas' repeated across the staves. The score features a variety of rhythmic patterns, including quarter notes, eighth notes, and sixteenth notes, with some measures containing rests. The piano accompaniment is marked with a forte 'f' dynamic. The overall style is a blend of traditional and modern modal music.

Cette pièce montre à la fois mon attachement à des styles d'écriture passés et à la fois un traitement plus moderne de la modalité.

Elle a été créée le 30 novembre 2019 à l'église St Merry à Paris, accompagnée d'autres pièces de ma composition.

J'ai réalisé mon premier court métrage en décembre 2017, le second en mars 2018. Depuis, j'ai donc composé de la musique instrumentale et vocale, mais j'ai également des scénarios en cours d'écriture (courts et longs métrages), ainsi qu'un scénario terminé pour lequel je suis actuellement en discussions avec des sociétés de production.

J'aimerais avancer dans cette direction-là, et avancer dans l'art de la composition, lié ou non à l'image et à l'art cinématographique.

Vous pouvez vous rendre sur mon site où vous pourrez visionner mes deux courts métrages, et écouter certaines de mes compositions : www.madeleineclair.com

