

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2021

7

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 7

AÑO 2021

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
Vicente Manuel Claramonte Sanz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Vicente Manuel Claramonte Sanz
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. Professeure des universités - 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.

Juan Bernardo Pineda. Coreógrafo, bailarín y artista plástico. Profesor titular de Performance y Lenguaje audiovisual en la Universidad de Zaragoza, España. Profesor invitado en la Kocaeli Universitesi y Sakarya, Universidad de Turquía. Miembro del International Dance Council, UNESCO.

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: *Levedad*, Bocetos de Mujer
Daniela Hlavsova y Tony Montesinos, bailarines
Juan Bernardo Pineda, coreografía, edición y realización
José María Hortelano, operador de cámara

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

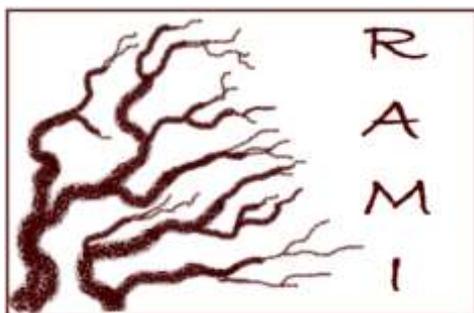
Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca
Artistica Musicale in Italia

Universidad de Zaragoza

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Université des Antilles, Guyane

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 7, Año 2021 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

Territorios Compositoras

Pascale Jakubowski **Instruments anciens et musique contemporaine**

Pascale Jakubowski
Compositrice
Professeure de composition
Responsable du département Création
Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Étienne
Chargée de cours dans le Master Rim-Ran
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
pascalejakubowski.com

Je souhaite présenter deux œuvres pour instruments anciens et électronique.

La première est une commande de Radio France pour Théorbe et environnement électro-acoustique, *Iridescences*. Elle a été conçue dans les studios du GRM (Groupe de Recherche Musicale de la radio) et créée lors de l'émission produite par Anne Montaron sur France Musique, *Création Mondiale*. On peut l'entendre en suivant ce lien :

https://www.francemusique.fr/emissions/creation_mondiale-l-integrale/iridescences-pour-theorbe_et-electroacoustique-de-pascale-jakubowski-diffusion-integrale-et-portrait-87564

La deuxième, *Sourires de sable*, est à l'état de projet. Elle sera conçue pour une théorbiste jouant du oud, un quatuor de violes de gambe et électronique.

Pascale Jakubowski

Iridescences

Pour théorbe et environnement électroacoustique
À Caroline Delume et Anne Montaron
Commande de Radio-France

Caroline Delume

L'iridescence est la faculté qu'ont certains corps composés de microstructures complexes de faire apparaître différentes couleurs selon l'angle de vue adopté et l'intensité de la lumière qui se dépose sur eux.

Dans cette rencontre avec Caroline Delume et le théorbe, j'ai été projetée immédiatement vers le fabuleux qui, s'il relève du récit imaginaire, de la mythologie, crée aussi des passerelles entre l'histoire et la légende, l'extraordinaire, l'invraisemblable et le réel.

Hors le théorbe apparaît à la fin du seizième siècle pour prolonger le luth d'origine perse, arabe, asiatique... nous renvoyant ainsi à des temps immémoriaux, des instruments très anciens, parfois anthropomorphes ou

zoomorphes. Puis il disparaît au 18ème pour réapparaître au 20ème et mieux nous étonner. Notre regard redécouvre un instrument aux proportions impressionnantes, à la forme surprenante avec ses deux chevillers, ses cordes du grand jeu comme autant de notes polaires suspendues au-dessus du vide, sa coque en bois fins et ses rosaces dont les délicates sculptures ornent le passage de l'intérieur du corps sonore vers l'espace accueillant ses vibrations graves et envoutantes.

Son apparente fragilité, son aspect singulier voire merveilleux, son effacement et sa résistance séculaires, nous font osciller entre tangible et intangible, exerçant un attrait considérable et un désir de prospections sonores.

Et puis il y a la rencontre avec Caroline Delume qui cherchait des paysages de montagnes où s'accroche la brume matinale. Je l'ai invitée chez moi. La simplicité de la rencontre était à la mesure de mon admiration face à un parcours dédié en grande partie à la création d'œuvres d'éminents compositeurs, seule ou dans des ensembles prestigieux dirigés par des chefs remarquables.

Sous ses doigts s'ouvraient tant de champs d'explorations, avec cette passion inépuisable pour la recherche qui repousse sans cesse les frontières des possibles.

Le choix d'un environnement électroacoustique pour le théorbe est une manière de faire cohabiter une lutherie ancienne avec une lutherie actuelle, créer une dialectique (dépassement des contradictions apparentes) pour prolonger l'instrument à nouveau ainsi que son histoire. Transformer les sons réels, les abstraire du reconnaissable, leur donner une nouvelle dimension évocatrice et pourtant mystérieuse, révéler l'infinitésimal, l'inaudible à l'oreille nue, inventer des gestes musicaux nouveaux, faire cohabiter ces sons premiers avec ses métamorphoses, tels sont les desseins de cette nouvelle composition.

I-

La note fondamentale du théorbe est soumise à des distensions, des irisations, des filtrages et des amplifications considérables des multiples hauteurs discrètes qui la constituent. Des carillons de partiels sont extraits de cette note polaire, ainsi que de douces polyphonies vocales puis flûtées pouvant évoquer des chants d'Afrique sub-saharienne revisités, réinventés. Ce contrepoint électronique suit une attraction vers l'évocation d'un patrimoine musical lointain et enveloppe le jeu du théorbe.

La main gauche fait glisser un bottleneck sur les cordes entre des balises parfois invisibles pendant que la main droite égrène une multitude de hauteurs détachées. Elles suivent d'abord le flux continu de la main gauche puis les doigts sautillant d'une corde à l'autre conçoivent des lignes plus sinueuses, plus escarpées. Œuvrant à la disparition des repères anciens et troublant les perspectives, elles semblent soumises à l'ivresse d'une liberté contrôlée.

II-

J'ai dans mes souvenirs des sons de percussions jamaïcaines et de guitares électriques émanant d'un répertoire de musique pop, qui m'ont sans doute amenée à basculer ici vers une évocation de musiques amplifiées plus ou moins actuelles. Sur un son transposé et étiré de *rasgueado* évoquant des distorsions et saturations d'instruments modernes, le théorbe déploie des accords en glissandi, tel une harpe. Alors cohabitent deux univers sonores apparemment discordants tant sur le plan historique que sur le plan du caractère. L'un est l'expression d'une énergie abrupte et indomptée, l'autre celle d'une subtilité, d'une délicatesse qui confine la fragilité. Comme si l'expression du désir dans son état le plus primitif et le plus entier était nécessaire à l'élaboration de la pensée ou à sa respiration, sa ré(re)création.

Remarque : prise dans le mouvement envoutant de l'invention, je ne retiens pas toujours le cheminement exact de la constitution et de la transformation d'un son. Une part du processus tombe dans l'oubli, rendant aux textures musicales leur part de secrets. Cela peut aussi être une manière d'effacer les traces pour emprunter toujours de nouvelles voies.

III-

Dans ce troisième moment, bol tibétain, cymbale, archet, timbale et lutherie électronique sont convoqués pour développer des couleurs spectrales s'accrochant aux arpèges d'un théorbe évoquant différentes périodes de l'histoire de la musique occidentale. Certaines sonorités font référence à l'univers du jazz, les polymodalités, le style atonal libre, les musiques modales et sérielles, le charme de certains intervalles discordants révèlent la mémoire d'œuvres fondatrices : Celles des compositeurs de la seconde école de Vienne, puis celles de Ravel, Messiaen, Ligeti, Eötvös par exemple.

Les énigmes suscitées par des accords incomplets offrent un écrin à la vibration d'harmoniques.

IV-

Les sons harmoniques du théorbe deviennent appel de percussions imaginaires. Puis trois plans se superposent à l'instrument.

Le plus aigu déploie des lamentos au rythme irrégulier. Ils sont auréolés de hauteurs étouffées sous des doigts légers, transformées ainsi en douces percussions. Les cordes à vide du grand jeu dessinent une courbe fondamentale imprévisible.

Cette texture à la fois plaintive et dansante offre aux sons électroniques, réminiscences revisitées, des points d'ancrage pour s'élancer et s'amarrer.

Dans un flot de *rasgueados*, un théorbe électrique aux résonances irisées est inventé pour prendre possession de l'espace et ouvrir un dernier moment.

V-

Cette coda met en jeu une dissolution des repères. Les différents modes de jeu, celui d'un archet sur le grand jeu, près du sillet ou derrière le sillet, près du chevalet, celui qui fait ressortir des partiels ou des sons multiples, celui d'une main qui glisse sur les cordes ou d'un archet les frottant pour obtenir un son de souffle ainsi que les différents traitements du son grâce aux GRM Tools, suscitent des images sonores énigmatiques et polysémiques. Entre chant industriel, trompes marines irréelles, oiseaux fantastiques et autre productions imaginaires singulières, peut-être est-il possible de percevoir sur certains paysages la brume iridescente dont Caroline Delume rêvait au tout début de cette rencontre.

The image shows a musical score for a piece titled "Petit jeu" (40-53). The score is written for a string instrument, likely a violin or viola, and consists of six staves of music. The first staff is labeled "Petit jeu" and has a tempo marking of 120. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are also several instances of fingerings indicated by numbers 1-5. A specific instruction "nu sans bottleneck" is written above the fifth staff. The score is divided into measures, with measure numbers 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, and 53 marked. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

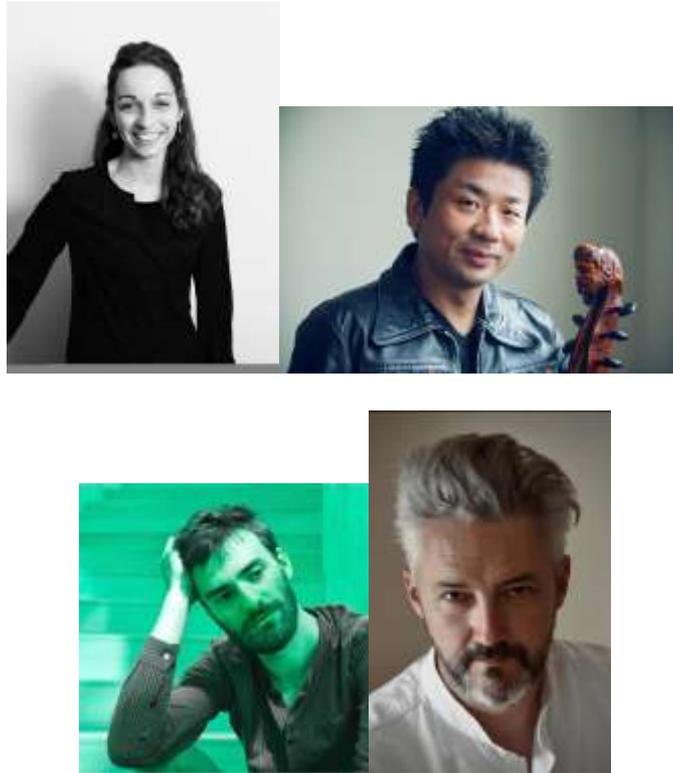
Iridescences, 40-53

Sourires de sable

Pour théorbe/oud, quatuor de violes de gambe et électronique

Théorbe : Caroline Delume

Quatuor de violes de gambes : Marion Martineau, Atsushi Sakaï, Robin Pharo, Thomas de Pierrefeu : dessus (pouvant jouer le lyrone), ténor, basse, violone (pouvant jouer la viole de gambe ténor).

Quatuor de violes de gambes : Marion Martineau, Atsushi Sakaï, Robin Pharo,
Thomas de Pierrefeu

Dans « Sourires de sable » je souhaite prolonger l'expérience de l'écriture pour théorbe et environnement électroacoustique menée avec Caroline Delume dans « Iridescences » en concevant une œuvre pour théorbiste jouant du oud, quatuor de gambes, support poétique et environnement électronique. Tout en déployant les liens temporels et géographiques qu'induit le choix de cette formation instrumentale avec lutherie électronique, je translaterai sur le plan sonore les effets du blocage des désirs et des élans lors de la traversée de quelques pans discordants de notre histoire et la nécessité incontournable d'imaginer des cheminements pour surmonter diverses formes de sidération.

Le théorbe, comme nous l'avons évoqué plus haut, crée un lien entre histoire et mythologie, imaginaire, topographie et civilisation.

Il ne pouvait que susciter, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore, des associations complices. Un quatuor de violes de gambes de différentes tailles, aux têtes humaines ou animales sculptées, aux chevalets et rosaces subtilement dessinés, aux touches et cordiers parfois précieusement incrustés, viendront enrichir une palette de gestes et de sonorités un temps masquée par l'absolue nécessité des avancées et recherches musicales. En s'emparant ponctuellement de l'oud, la théorbiste, se jouant des démarcations, pourra nourrir une conversation fertile entre Orient et Occident.

Violes de gambes

L'électronique sera cette fois ci réalisée en « live ». Déjà exposée et explorée dans « Iridescences » et s'appliquant à tout l'ensemble instrumental, elle permettra d'augmenter considérablement les textures sonores qu'il produira.

Comme embarqués sur un navire maintenu hors d'eau par des étais sur un rivage escarpé, les musiciens, accompagnés du dispositif électronique, déchiffreront des énigmes, ranimeront les corrélations séculaires,

retraceront l'attrait de l'étrangeté, éveilleront la mémoire pour mieux prendre appui, pour inventer des échappées salvatrices, pour estomper les contraintes et susciter des épopées consolatrices.

Quelques poèmes, s'adjoignant à celui ci-dessous de manière vive et prospective, seront prétexte à une recherche sonore dont ils émergeront. Enregistrés et diffusés lors de l'interprétation de la partition, Ils seront source d'invention tout autant qu'éléments sémantiques initiateurs de timbres se mêlant à l'architecture musicale.

Amplification possible du projet :

Les textes pourront être chantés par une voix de soprano susceptible de s'approprier des techniques vocales et une expressivité propres à la musique orientale : Amel Brahim Jelloul

Un environnement visuel constitué d'installations et d'images vidéo concrétisant des épopées imaginaires pourra donner à ce projet une dimension opératique tout autant qu'intimiste.

Son désir se lève avec le soleil
elle nourrit des espoirs
se ride et délie
son désert
le soir.

Lent
si lent
le silence creusé
bruit
se ment
s'ourdit
l'assourdit puis s'étend.

Ses longues ailes froissées
sur les pavés humides et glissants
s'ébrouent puissamment
s'aimant
rire de tout.

Des larmes muettes s'élancent en une folle spirale
happant le corps qui se tord
et choit.

Territorios Compositoras
Pascale Jakubowski

Ses cris rassemblés font frissonner les murs. Elle nourrit des espoirs
se rit des écueils et délie les linceuls
certains soirs.

Ses pieds prennent appui sur les portes closes. L'empreinte de ses pas se
déchiffre à
l'aube
de bas en haut.

Pascale Jakubowski

Un linceul bleu pour l'homme debout sur la lagune
dans l'attente d'un cormoran
il cherche une mer où planter sa vigne
un horizon pour suspendre ses flèches

Homme de hautes terres cherche oiseau de basses eaux
Pour étreinte maritime
Et découverte de ce sang incolore qui bat entre les flancs
D'une planète qui se bat à mains nues contre les vents »

Vénus Khoury-Ghata
Anthologie personnelle - Fables pour un peuple d'argile
Éditions Actes Sud