

MUZZIX - ART ZOYD STUDIOS

OCÉAN - MÉMOIRE

Composition de Kasper T. TOEPLITZ
Création 2025

Une coréalisation Art Zoyd Studios - Centre de création musicale et Muzzix
Avec l'aide de la Délégation Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, De Valenciennes Métropole, de la Ville de Valenciennes De la Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et de son Pôle des Cultures Actuelles (PCA) situé à Aulnoye-Aymeries dans le cadre d'un programme de Résidences d'artistes en territoire mené par Muzzix.

www.muzzix.info

www.artzoydstudios.com
www.gallery.artzoydstudios.com

Durée : environ 1h

Composition de Kasper T. Toeplitz

Avec Kasper T. Toeplitz (Basse électrique, traitements électroniques)

Barbara Dang (Claviers et traitements électroniques)

Peter Orins (Percussions acoustiques et électroniques, traitements électroniques)

Christian Pruvost (Trompettes et traitements électroniques)

contacts

Art Zoyd Studios

artzoyd@wanadoo.fr

Monique Hourbette-Vialadieu

06 10 80 68 60

Muzzix

paulinefossier@muzzix.info

Pauline Fossier

09 50 91 01 72

UNE PIÈCE IMMERSIVE, HYPNOTIQUE

Océan – Mémoire est une œuvre musicale qui explore des sonorités rendues inhabituelles par l'utilisation de la **microtonalité** et d'une structure **non-octavante**. En d'autres termes, les notes ne suivent pas les habitudes traditionnelles de répétition à l'octave, mais créent plutôt un paysage sonore dense et complexe, où chaque hauteur se fond dans la suivante. Cette approche permet d'obtenir une richesse sonore surprenant l'oreille habituée aux intervalles classiques.

Plus précisément, la pièce utilise des intervalles extrêmement réduits, non pas en 1/4 de tons (comme on pourrait le rencontrer dans certaines musiques expérimentales), mais en 1/24 de tons. Ce procédé, bien plus fin, permet de jouer des notes très proches les unes des autres, aux différences presque imperceptibles individuellement, mais qui, ensemble, forment une texture sonore unique. Cela se traduit par des nuances subtiles, une continuité harmonique, et des micro-variations qui brouillent les repères habituels de hauteur.

Cela crée un maillage sonore tellement serré que les notes se fondent comme des nuances de couleurs impossibles à distinguer avec précision. L'auditeur·rice est immergé·e dans une mer de sons où il devient difficile de discerner chaque détail, comme si l'on observait l'océan et ses vagues infinies.

La pièce est portée par un quatuor de musicien·ne·s : **Kasper T. Toeplitz** à la basse et sub-basse électrique, **Barbara Dang** aux claviers, **Peter Orins** aux percussions acoustiques et électroniques, et **Christian Pruvost** aux trompettes.

Tous ces instruments sont amplifiés et transformés par des traitements électroniques. À cette instrumentation s'ajoute une partie purement électronique, générée en temps-réel par un programme autonome qui enrichit la pièce, tel un cinquième interprète virtuel.

NOTE D'INTENTION

KASPER T. TOEPLITZ

Le plus souvent, le début d'une nouvelle composition – le début de l'envie d'une nouvelle composition – c'est l'envie d'une texture imaginée, presque comme une couleur, une envie de quelque chose d'intangible et certainement difficile à expliquer, comme une envie d'un goût particulier, une qualité particulière sur laquelle il est encore difficile de mettre des mots. Tout ce qui fera la musique de cette composition : la structure, le déroulé temporel, les sons ou les instruments est encore loin, et je ne parle bien évidemment pas d'éventuelles mélodies, de relations harmoniques, de thèmes, moi qui ai renoncé à ce paramètre dans la majeure partie de mes compositions. Donc oui, presque une « qualité » qui va servir de guide et définition, étalon peut-être, à la musique à venir.

Pour Océan-Mémoire, et ce bien avant que le titre de la pièce soit trouvé, c'est l'idée d'une micro-tonalité très dense, sursaturée, qui a été le point de départ, qui a été la première étincelle, l'ébauche de l'idée ; en des termes moins musicaux l'ensemble des notes juste autour d'une note donnée, tellement proches qu'elles se confondent toutes, qu'on ne peut plus dire laquelle est plus aiguë ou grave, et tellement nombreuses, les unes par-dessus les autres, se chevauchant presque qu'elles forment des nuages sonores, presque comme des nuages de poussière, matière qui n'existe que par sa multiplicité : des petites entités compactes, un peu comme si on observait, sur un nuancier, des dizaines de déclinaisons du bleu ou du rouge danser ensemble sans que l'on puisse dire avec certitude laquelle est la plus claire et laquelle la plus foncée.

Océan - MÉMOIRE

Une fois cette idée de mondes microscopiques posée, il me fallait définir pour qui composer. **Je défends fortement l'idée d'écrire la musique pour des individus et non pas pour des instruments joués pas des anonymes** (le choix de l'instrument est le choix de l'individu, de celui ou celle qui, il y a des années de cela et pour des raisons personnelles, par de choix de vie, a décidé de passer ses 20 ou 50 prochaines années à taper sur un tambour ou au contraire à souffler dans une clarinette), et donc la formation musicale ne se précise qu'avec le choix des musiciens.

Là, le choix a été assez rapidement de me tourner vers les musiciens de l'ensemble MUZZIX qui, d'une part, sont rompus aux défis que pose le musique microtonale, puisqu'ils la pratiquent eux-mêmes, et d'autre part, une certaine proximité géographique faisait sens. La composition étant une commande d'Art Zoyd Studios, collaborer avec un collectif basé à Lille paraissait couler de source, tout comme il me paraissait naturel de faire partie des interprètes, de me plonger moi-même dans le faire sonore de ces nuages de poussières. **Ainsi, le challenge technique devenait de plier cet instrumentarium de trompettes, claviers électroniques, basse électrique et percussions, aux besoins de cette idée première d'espaces microtonaux.**

Mais comme **je n'imagine plus de composition musicale sans présence de l'électronique** (au moins dans la pensée de la musique, mais le plus souvent également dans son intervention sur le jeu instrumental, sur les instruments-mêmes), c'est donc avec son aide que je concevais des dispositifs permettant l'exploration de ces territoires sonores.

Pour ce qui est de ma propre basse, ce sont des chemins que j'emprunte souvent, et l'utilisation de longues lignes de retard ainsi que du « gel » temporel de certains événements qui me permet de modifier l'organologie de l'instrument, de le rendre hautement polyphonique et d'en augmenter l'ambitus, autant en repoussant les frontières qu'en allant dans les toutes petites différences. **C'est ce même processus, peu ou prou, que j'appliquais à la trompette**, qui est décuplée par l'emploi d'une trompette à coulisse.

Quant aux claviers, l'option a été de diviser (virtuellement, par la magie de l'électronique) chaque touche – en fait, chaque note – en 12 segments de hauteurs très proches. Une division si fine que l'oreille humaine a du mal à percevoir les différences - ce qui était le but recherché.

À cette modification du clavier traditionnel s'ajoute l'emploi du clavier OSMOSE (une nouvelle création de la firme Expressive E) qui permet de moduler chacune des touches, donc chaque note jouée, individuellement, tant dans ses variations tonales que de hauteur.

Un semblable procédé sera appliqué au clavier de percussion (vibraphone MIDI) et aux pads électroniques, tandis que les percussions acoustiques non- accordées (gongs ou peaux graves) vont pouvoir générer électroniquement des fausses résonances come des halos de texture(s) ou d'irisations autour de leur « centres » harmoniques.

Lors de premiers essais, nous n'avons pas été longs à nous perdre avec plaisir dans les paysages sonores ainsi mis à jour, toujours différents bien que quasiment identiques, une sorte de miroitement du même, ce qui n'a fait que renforcer mon envie première d'une composition longue, une pièce d'une soirée et a amené l'idée du titre, basé sur une relative incapacité à suivre un si grand ensemble de données très légèrement différentes : Océan-Mémoire.

juillet 2024

KASPER T. TOEPLITZ

Compositeur et musicien (basse électrique, ordinateur) ayant développé son travail dans le « no man's land » entre la composition académique (orchestre, ensembles, opéra) et la nouvelle musique électronique ou noise music, il travaille autant avec les institutions d'État (GMEM, GRM, Ircam, Radio France) qu'avec des musicien·ne·s inclassables (Eliane Radigue, Zbigniew Karkowski, Dror Feiler, Phill Niblock, Z'ev ou Vomir). Il collabore souvent avec la danse contemporaine et sa musique est jouée dans toute l'Europe, en Amérique, en Asie ainsi qu'en Australie. Depuis 2019, il est compositeur associé à Art Zoyd Studios et a collaboré régulièrement avec Art Zoyd sur de nombreux projets depuis les années 2000 : Metropolis, Biel, Expériences de vol, Armageddon, La nuit du Jabberwock, Phase V.

>>sleazeart.com

>>kaspertoeplitz.bandcamp.com

BARBARA DANG

Barbara Dang est une pianiste, interprète et improvisatrice originaire de Lille, membre du collectif Muzzix. Elle s'investit dans la création et l'interprétation de la musique contemporaine qu'elle tisse avec l'improvisation libre. Elle collabore notamment avec Sophie Agnel, Borja Flames, Aude Romary, Laure Vovard, Jean-Luc Guionnet, les compositeurs Radu Malfatti, Michael Pisaro-Liu, Tom Johnson, le metteur en scène Halory Goerger, le vidéaste Lionel Palun, et le facteur de clavecin David Boinnard. Sa participation à des projets variés va des œuvres postmodernes avec l'Ensemble Dedalus au répertoire Looking for Hart's Songs avec Olivier Mellano, en passant par Pianoïse d'Emmanuel Lalande.

PETER ORINS

Peter Orins est un batteur français de jazz, musique improvisée et expérimentale, actif depuis le milieu des années 90. En 2000, il crée le collectif Circum (devenu Muzzix en 2010) dont il est toujours l'un des directeurs artistiques. Menant de nombreux projets au sein du collectif, du solo aux grands orchestres, il collabore également avec de nombreux musiciens internationaux (Satoko Fujii, Natsuki Tamura, Ikue Mori, Dave Rempis, Joke Lanz, Michael Pisaro-Liu, Jean-Luc Guionnet, Sophie Agnel, Christine Wodrascka...), et est très actif sur la scène des musiques improvisées en France et à l'étranger. Depuis 2004, il dirige le label Circum-Disc, qui a publié une centaine d'enregistrements.

CHRISTIAN PRUVOST

Compositeur et musicien improvisateur, il multiplie depuis plusieurs années les collaborations que ce soit dans le domaine de la musique contemporaine, du jazz, de la musique improvisée ou encore du spectacle vivant. Au cours de sa formation, il s'est consacré à la musique concrète, acousmatique et la composition électroacoustique avec notamment Carole Rieussec et Roger Cochini.

MUZZIX

Muzzix est un collectif d'une trentaine de musiciens et musiciennes basé à Lille, qui explore des esthétiques musicales allant du jazz contemporain aux musiques expérimentales et improvisées. Actif depuis la fin des années 90, Muzzix défend une approche collective de la création musicale, favorisant l'échange et la transversalité entre artistes et disciplines. Le collectif porte chaque année une multitude de projets, allant du solo au grand orchestre, du concert à l'installation sonore ou à la performance. Il se distingue par sa capacité à mélanger les formats et les styles, tout en gardant une forte exigence artistique et ayant pour maître mot l'expérimentation. Muzzix s'investit également dans la médiation culturelle à travers des actions pédagogiques et des résidences, affirmant ainsi son rôle incontournable dans le paysage musical contemporain lillois.

>>www.muzzix.info

LOUDOM SOUTHAMMAVONG

Réalisateur d'Informatique Musicale à Art Zoyd Studios, il aide les compositeur·rice·s dans l'exploitation des technologies numériques et des outils informatiques pour la création, l'arrangement et la production de leurs œuvres musicales. Il conçoit et développe des logiciels ou dispositifs spécifiques selon leurs besoins, les forme à l'utilisation de ces outils, leur permettant de gagner en autonomie dans leur processus créatif, et collabore étroitement avec elles et eux, apportant une perspective technique et artistique pour enrichir leur création musicale.

ART ZOYD STUDIOS

Basé à Valenciennes, Art Zoyd Studios est un centre de création musicale. À travers ses résidences, le centre favorise la conception et la réalisation d'œuvres musicales nouvelles, en assure la diffusion, et contribue au développement de la recherche musicale. La pratique de nouveaux instruments, la découverte de nouvelles formes de musique, la création, l'écoute et l'exploration sonore sont l'essence de la structure. Fondé en 1999 par Gérard Hourbette et Monique Hourbette Vialadieu, le centre porte le nom d'Art Zoyd, groupe issu du rock progressif que Gérard Hourbette a dirigé jusqu'à sa mort en 2018 (codirection avec Thierry Zaboïtzeff jusqu'en 1997). Puisant dans les ressources sonores infinies des instruments électroniques, le groupe Art Zoyd mêlait les influences du rock et de la musique électroacoustique pour faire jaillir l'imaginaire fantasmagorique de la musique.

>>artzoydstudios.com

>>gallery.artzoydstudios.com

OCEAN - MEMOIRE

MUZZIX – ART ZOYD STUDIOS

OCÉAN – MÉMOIRE

Composition de Kasper T. Toeplitz

Création 2025

Avec l'aide de la Délégation Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, de Valenciennes Métropole, de la Ville de Valenciennes

De la Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et de son Pôle des Cultures Actuelles (PCA) situé à Aulnoye-Aymeries dans le cadre d'un programme de Résidences d'artistes en territoire mené par Muzzix

Centre
de création
musicale

