

ByPass

forum de la création
musicale internationale

9—14 octobre
2017

concerts master-class
conférences ateliers

avec le Nouvel Ensemble
Moderne de Montréal

Toulouse, Blagnac

SOMMAIRE

Édito	p. 4
En chiffres	p. 5
Résidence du NEM	p. 6
Les concerts et les artistes invités	p. 8
Les ateliers, conférences & master-class	p. 14
Enregistrement d'un CD école/NEM	p. 15

ÉDITO

Après 17 éditions successives du Festival Novelum, de 1998 à 2014, la volonté d'école a été de se tourner vers une nouvelle forme d'événement qui ne soit pas strictement un festival, et qui permette de valoriser la jeune création musicale internationale : compositeurs et interprètes.

Fondé en 2015 par Bertrand Dubedout, le forum ByPass entendait par conséquent répondre au cahier des charges suivant :

- Créer le cadre d'une rencontre entre des jeunes compositeurs issus de structures d'enseignement françaises et étrangères, leurs professeurs et leurs interprètes
- Valoriser les élèves du département de composition et les jeunes interprètes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
- Initier un geste pédagogique fort en direction de publics diversifiés
- Renforcer la synergie entre école et des structures pédagogiques et artistiques de la ville de Toulouse
- Proposer une programmation musicale qui intègre, autour des œuvres des jeunes compositeurs, des œuvres de leurs professeurs, des œuvres de référence du répertoire contemporain, et des formes musicales issues des pratiques de l'improvisation
- Œuvrer à un croisement des publics venus de la musique « savante » et des musiques actuelles

Les deux premières éditions de ByPass, en 2015 et 2016, ont chacune répondu à ce cahier des charges, et impliqué des étudiants compositeurs, des interprètes et des professeurs de Dresden, Bordeaux, Weimar, Montréal et bien sûr Toulouse.

Tout en conservant les ingrédients qui font l'originalité et la force du Forum, l'édition 2017 impulsera une nouvelle dynamique : concerts, rencontres, conférences, ateliers et master-class se concentreront désormais autour de l'accueil en résidence d'un ensemble musical de renommée internationale.

Cette année, nous ouvrirons les portes de quelques-unes des plus grandes institutions musicales toulousaines au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal.

Pendant une semaine, les musiciens de l'ensemble iront à la rencontre des jeunes interprètes de l'isdaT, travailleront en étroite collaboration avec les élèves en composition du CRR de Toulouse, donneront trois concerts à Odysud, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines ainsi qu'au théâtre Garonne où se mêleront créations mondiales et œuvres du répertoire contemporain.

Parmi nos invités, le compositeur Philippe Leroux, professeur à l'université McGill de Montréal, dont la pièce *Ami... Chemin... Oser... Vie* pour ensemble interprétée par le NEM fera l'objet, avec la dernière création de Bertrand Dubedout *Zazpiak N* pour piano et 14 instruments, d'une publication discographique sous le label école Records, en collaboration avec Radio France.

Toujours aussi riche, le volet improvisation que nous avons à cœur de développer depuis la première édition de ByPass, confrontera les univers du pianiste et compositeur Denis Badault, du chanteur improvisateur Beñat Achiary, et du saxophoniste Michel Doneda lors d'une soirée exceptionnelle au théâtre Garonne le 14 octobre.

Enfin, cette édition 2017 proposera un focus sur le cycle *Zazpiak*, inspiré à Bertrand Dubedout par la tradition musicale basque de Txalaparta. Le duo de Txalaparta Oreka TX, le chœur d'hommes Oldarra et la si fameuse *Pavane pour une infante défunte* de Maurice Ravel (né à Ciboure), viendront chanter le pays natal et l'Espagne voisine le 9 octobre à Odysud. Concert pour lequel nous aurons l'honneur d'accueillir France Musique, pour un enregistrement et une rediffusion sur les ondes.

Bertrand Dubedout
et Pierre Jodlowski

6 jours de Forum

3 ensembles et 9 artistes invités

3 concerts

3 créations mondiales

1 production discographique

2 conférences, 1 atelier, 2 master-class

Une production éole,

en partenariat avec

Le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal (NEM)

Odyssud, scène des possibles

L'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

le théâtre Garonne

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

L'institut des arts de Toulouse (isdaT)

Avec le soutien de la Ville de Toulouse

RÉSIDENCE DU NEM

Autour de la résidence du NEM, s'articuleront toutes les activités pédagogiques et artistiques du forum : concerts, enregistrements, rencontres, ateliers, conférences, master-class.

L'Ensemble

Le Nouvel Ensemble Moderne (NEM), fondé en 1989 par la chef Lorraine Vaillancourt, est un orchestre de chambre de 15 musiciens qui propose une interprétation convaincante des musiques d'aujourd'hui, en leur accordant le temps et l'attention qu'elles méritent. Son répertoire, nourri aux classiques du XXe siècle, reflète la variété des esthétiques actuelles, s'ouvre à la musique de tous les continents et consacre une place importante à la création. Ses concerts, ses répétitions ouvertes au public et ses rencontres avec les créateurs sont des moments privilégiés d'échange et de réflexion.

Ensemble en résidence à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, le NEM a joué au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Australie, en Chine, à Singapour et dans huit pays d'Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas). Depuis ses débuts, plus de 185 pièces ont été écrites spécialement pour le NEM.

Le Nouvel Ensemble Moderne est subventionné par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal.

© Lou Scamble

© Lou Scamble

Lorraine Vaillancourt, fondatrice et directrice musicale

Chef d'orchestre et pianiste, Lorraine Vaillancourt est fondatrice et directrice musicale du Nouvel Ensemble Moderne (NEM), en résidence à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 1989. Professeure titulaire dans cette même institution, elle y dirigea également l'Atelier de musique contemporaine à partir de 1974 et jusqu'à sa retraite de l'enseignement en 2016.

Elle est régulièrement invitée par divers ensembles et orchestres tant au Canada qu'à l'étranger. Au pays, elle a notamment dirigé l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Orchestre Métropolitain. À l'étranger, elle a entre autres dirigé l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre Gulbenkian (Lisbonne), l'Orchestre national de la RAI (Turin), le Philharmonique de Nice, l'Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon), l'Ensemble Sillages (Nice), le Plural Ensemble de Madrid, Les Percussions de Strasbourg et, tout récemment, le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC) de Suisse. Lorraine Vaillancourt est membre fondateur, avec les compositeurs José Evangelista, John Rea et Claude Vivier, de la société de concerts montréalaise Les Événements du Neuf (1978 à 1989).

En 1990, elle suscite la création de la revue nord-américaine CIRCUIT qui se consacre à la musique du XXe siècle. Présidente du Conseil Québécois de la Musique (CQM) de 1998 à 2001, elle siège ensuite au Conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) jusqu'en 2006. Elle est également membre de la Société Royale du Canada. Lorraine Vaillancourt a reçu un Doctorat honoris causa de l'Université Laval à Québec en juin 2013 et s'est vu remettre, en février 2016 le titre de Membre (M.C.) de l'Ordre du Canada en reconnaissance de son apport important à la musique contemporaine. Elle reçoit, en novembre 2016, le prestigieux Prix Denise-Pelletier décerné par le gouvernement du Québec en reconnaissance de son parcours artistique d'exception.

CONCERT 1

Renseignements et réservations :
Odyssud - 05 61 71 75 10 - www.odyssud.com

CONCERT COMPLET

Concert à Odyssud-Blagnac (grande salle)
Le 9 octobre 2017
20h30

Concert
enregistré par
France Musique

LA NUIT BASQUE (Montréal – Euzkadi)

Le chœur d'hommes Oldarra et le duo de Txalaparta Oreka TX se joignent au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, dirigé par Lorraine Vaillancourt, pour un fulgurant voyage musical du cœur du Pays Basque à celui du Québec.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 18h30, Odyssud-Blagnac (auditorium)

« La musique traditionnelle à l'œuvre dans la création musicale »
par Bertrand Dubedout

PROGRAMME

1ère partie

Oreka TX
Duo de txalaparta

Bertrand DUBEDOUT
Zazpiak Z
pour 5 instruments

Chœur Oldarra
Chants traditionnels basques

Maurice RAVEL
Pavane pour une infante défunte
pour piano

Chœur Oldarra
Chants traditionnels basques

2ème partie

Oreka TX

Philippe LEROUX
Ami...Chemin...Oser...Vie...
pour ensemble (**création française**)

3ème partie

Chœur Oldarra

Maurice RAVEL
Pavane pour une infante défunte
pour ensemble

Chœur Oldarra

Bertrand DUBEDOUT
Zazpiak N (**création mondiale**)
pour piano et 14 instruments

ARTISTES INVITÉS

© Donatien Rousseau

Bertrand Dubedout **compositeur et co-directeur artistique d'éole**

Né en 1958 à Bayonne, Bertrand Dubedout a suivi ses études musicales supérieures à l'Université de Pau auprès de Guy Maneveau et Marie-Françoise Lacaze, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy Reibel (Composition Électroacoustique et Recherche Musicale, Prix de Composition en 1981), à l'Université de Paris VIII et au Centre d'Études Polyphoniques de Paris.

Il est professeur de composition électroacoustique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, fondateur de l'Ensemble Pythagore et directeur artistique associé d'éole, studio de création musicale. Il fonde en 2015 le Forum ByPass.

La Sacem lui attribue en 1997 le Prix Claude Arrieu. Il est en 1999 compositeur en résidence à la Villa Kujoyama de Kyôto, Japon (Programme Villa Kujoyama, Afaa / Ministère des Affaires Étrangères).

Ses œuvres appartiennent tant au domaine instrumental et vocal qu'à celui des musiques électroacoustiques et mixtes. Elles sont publiées aux éditions Gérard Billaudot, Paris. Plusieurs CDs parus chez L'empreinte digitale, MFA - Radio France, Motus, Metamkine, Skarbo, Bis, éole Records.

OREKA TX, **duo de Txalaparta**

Harkaitz Martinez de San Vicente et Igor Otxoa sont nés à San Sebastian. Champions de la txalaparta depuis la création de l'ensemble Oreka Tx en 1997, ils entrent la même année dans le groupe du compositeur basque et maître du trikitixa (accordéon diatonique) Kepa Junkera, une collaboration qui leur vaudra un Latin Grammy.

Ils ont joué et enregistré avec des vedettes internationales telles que Dulce Pontes, Taraf de Haïdouks, Phil Cunningham ou Pat Metheny.

CONCERT 2

Renseignements et réservations : La billetterie sera exclusivement assurée sur place, 45 minutes avant la représentation.

Concert à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Le 13 octobre 2017
20h

TOULOUSE/MONTRÉAL EN CRÉATIONS

Dans la lignée des deux précédentes éditions, le Forum fera la part belle à la création avec 5 premières mondiales : *Zazpiak N* pour piano et 14 instruments de Bertrand Dubedout le 9 octobre à Odysud mais aussi les pièces des jeunes compositeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (classes de Bertrand Dubedout et Guy-Olivier Ferla) et une première européenne de Quentin Lauvray, étudiant à l'université McGill de Montréal le 13 octobre à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.

PROGRAMME

1ère partie

Bertrand DUBEDOUT
Zazpiak B
pour marimba

Vincent PORTES
Le masque de la mort rouge
pour 15 instruments (création mondiale)

Jonas REGNIER
Vertige temporel
pour 15 instruments (création mondiale)

Quentin LAUVRAY
Nodus (création européenne)
pour 15 instrumentistes.

2ème partie

Philippe LEROUX
Postlude à l'épais
pour 5 instrumentistes

Pierre JODLOWSKI
Respire
pour 11 instrumentistes, électronique et vidéo.

ARTISTES INVITÉS

Philippe Leroux, compositeur, professeur à McGill University Montréal

Philippe Leroux entre en 1978 au CNSM de Paris dans les classes d'Ivo Malec, Claude Ballif, Pierre Schaeffer et Guy Reibel où il obtient trois premiers prix. En 1993, il est nommé pensionnaire à la Villa Médicis (prix de Rome) où il séjourne jusqu'en octobre 1995.

Il est l'auteur de plus de quatre-vingts œuvres symphoniques, vocales, avec dispositifs électroniques, musique de chambre et acousmatiques. Celles-ci lui ont été commandées par les plus grandes institutions musicales, parmi lesquelles l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, l'IRCAM, l'Ensemble Intercontemporain, Les Percussions de Strasbourg, l'INA-GRM, le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal...

Ses œuvres sont jouées et diffusées dans de nombreux pays: Festival de Donaueschingen, Biennale de Venise, Festival Musica, Festival Ultima d'Oslo, BBC Symphony Orchestra...

Il a reçu de nombreux prix : le prix de «la meilleure création musicale contemporaine de l'année 1996» pour son œuvre «(d')ALLER», prix SACEM des compositeurs, prix André Caplet et Nadia et Lili Boulanger, le prix Arthur Honegger de la Fondation de France pour l'ensemble de son œuvre. En 2015, il est nommé membre de la Société Royale du Canada, l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France lui attribue le Prix de composition musicale de la Fondation Simone et Cino Del Duca, et son disque *Quid sit Musicus* reçoit le Grand Prix du Disque 2015 décerné par l'Académie Charles Cros. Depuis septembre 2011 il est professeur agrégé de composition à la Schulich School of Music à l'université McGill, où il dirige également le Digital Composition Studio. Il est actuellement en résidence à l'ensemble MEITAR à Tel-Aviv.

Pierre Jodlowski compositeur et co-directeur artistique d'éole

Pierre Jodlowski développe son travail en France et à l'étranger dans le champ des musiques d'aujourd'hui. Sa musique, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique et politique. Son activité le conduit à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine mais aussi dans des circuits parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques électroniques. Il est également fondateur et directeur artistique associé du studio éole - en résidence à Odysud Blagnac depuis 1998 - et du festival Novelum à Toulouse et sa région (de 1998 à 2014).

Son travail se déploie aujourd'hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille l'image, la programmation interactive pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd'hui la pratique d'une musique "active" : dans sa dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme psychologique [évocation, mémoire, dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec d'autres artistes.

CONCERT 3

Renseignements et réservations :

théâtre Garonne - 05 62 48 54 77 - www.theatregaronne.com

Concert au théâtre Garonne
Le 14 octobre 2017
18h30

EUZKADI - ONTARIO

dans le cadre de **Musique 360°**

Pour ce concert en trois temps, trois improvisateurs : le chanteur Beñat Achiary, le pianiste Denis Badault et le saxophoniste Michel Doneda confronteront leurs univers aux œuvres de Denis Gougeon, Bertrand Dubedout et George Crumb, pour une nouvelle itinérance musicale de l'Euzkadi aux deux rivages de l'Ontario.

Pour les œuvres de Denis Gougeon et George Crumb, les étudiants de l'isdaT rejoignent les musiciens du NEM sur le plateau.

PROGRAMME

18h30 > 19h

Beñat ACHIARY / Denis BADAULT
improvisation

Denis GOUGEON
Mutation
pour ensemble

19h30 > 20h

Beñat ACHIARY / Denis BADAULT
improvisation

Bertrand DUBEDOUT
Zazpiak A
œuvre acousmatique 8 pistes

20h30 > 21h

Beñat ACHIARY / Denis BADAULT
improvisation

George CRUMB
Eleven Echoes of Autumn (Echoes I)
pour violon, flûte alto, clarinette et
piano

21h30 > 22h30

Michel DONEDA / Beñat ACHIARY
improvisation

22h30 > 23h30

Morton FELDMAN
Three Voices
pour voix et bande enregistrée
soprano : Juliet FRASER

Beñat Achiary, chanteur improvisateur

Beñat Axiari est parolier, chanteur, vocaliste, improvisateur, musicien de jazz et de musique contemporaine basque, né en 1947 dans les Pyrénées-Atlantiques. Il trouve son inspiration dans la langue du peuple basque et chez les poètes de tous horizons pour créer les textes de ses chansons.

Il collabore en concert avec de nombreux musiciens de jazz, de musique traditionnelle et de musique contemporaine. Il est Directeur artistique du festival de jazz Errobiko Festibala d'Ixassou, et a longtemps enseigné au Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel à Bayonne.

Denis Badault, compositeur et pianiste

Pianiste et compositeur, Denis Badault anime actuellement différentes formations : le trio Bado avec Olivier Sens et François Merville, les Trois Claviers avec Andy Emler (piano et Fender) et Emmanuel Bex (orgue Hammond), et, plus récemment, le quartet H3B, avec Tom Arthurs (trompette), Régis Huby (violon), et Sébastien Boisseau (contrebasse).

Sa curiosité et son ouverture d'esprit l'amènent naturellement à travailler avec la danse contemporaine (Loïc Touzé), l'électronique (Olivier Sens et «Usine») ou des auteurs-interprètes comme Éric Lareine (duo Réflex).

LES ATELIERS, CONFÉRENCES & MASTER-CLASS

Les ateliers et master-class du Nouvel Ensemble Moderne de Montréal

Jeudi 12 octobre de 10h à 13h

Atelier public avec les étudiants en composition du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse à l'Auditorium Saint-Pierre des-Cuisines, qui donnera lieu à une restitution lors du concert du 13 octobre.

Rencontre avec Philippe Leroux

Mercredi 11 octobre de 10h à 13h

Master-class au CRR de Toulouse (salle Gérard Philippe)

Jeudi 12 octobre de 18h à 20h

Conférence « *Ami... Chemin... Oser... Vie...* : une forme transpercée »
au CRR de Toulouse (Espace Varèse)

ENREGISTREMENT D'UN CD ÉOLE RECORDS-RADIO FRANCE

éole, Le Nouvel Ensemble Moderne, Odysseus, Radio France et Gérard Billaudot Éditeur s'associent pour publier sous le label éole Records *Tournoiments*, un CD regroupant *Zazpiak N* pour piano et 14 instrumentistes de Bertrand Dubedout et *Ami...Chemin...Oser...Vie...*, pour ensemble de Philippe Leroux dans une interprétation Nouvel Ensemble Moderne et le pianiste Francis Perron. L'enregistrement aura lieu dans la Grande Salle d'Odysseus, mardi 10 octobre 2017.

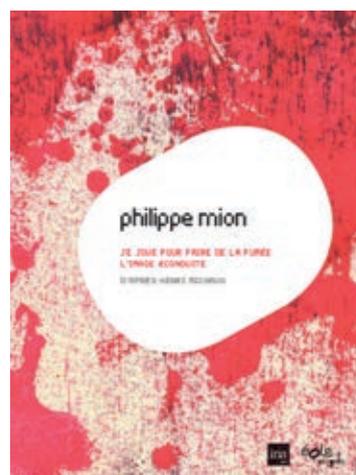
Le Label éole Records

Dans l'optique de valoriser le répertoire régulièrement programmé depuis ces dernières années et avec la volonté d'étendre la diffusion de ses productions, éole, en tant que producteur-éditeur, a engagé en 2011 un vaste projet d'édition discographique. Ces disques font écho au rayonnement national et international des compositeurs d'éole, témoignant en outre de la vitalité créatrice de la structure.

Quelques-unes de ces productions discographiques se sont vues attribuer de prestigieuses récompenses telles que les **5 diapasons** du magazine Diapason (DVD *L'Aire du Dire* - Pierre Jodlowski / CD *Fractions du Silence* - Bertrand Dubedout), le **Diamant d'Opéra** (*L'Aire du Dire* - Pierre Jodlowski), le « **Coup de coeur de l'Académie Charles Cros** » (CD *Direct Music* - Pierre Jodlowski) et le **Prix de la Sacem** (DVD *Les Pigeons d'Argile* - Philippe Hurel).

Récemment parus sous le label éole Records :

Philippe Mion : *Je Joue pour faire de la fumée - L'image éconduite*, deux oratorios électroacoustiques d'après Henri Michaux en coproduction avec l'Ina-GRM

Dubedout - Hurel - Jodlowski : *De Front*
Enregistrement du dernier concert du festival Novelum

éole est, depuis 1998,
accueilli en résidence
à Odysud-Blagnac,
scène conventionnée pour
les musiques anciennes et nouvelles.
éole est aidé par
le Ministère de la Culture
et de la Communication / Préfet de la Région
Occitanie au titre de l'aide aux ensembles
conventionnés, reçoit le soutien de la Région
Occitanie, du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, de la Ville de Toulouse et de la Sacem.

éole, studio de création musicale
4 avenue du Parc
F-31706 Blagnac Cedex
FRANCE

com@studio-eole.com
Tel +33 (0) 954 88 81 72
www.**studio-eole**.com

CONTACT PRESSE

Noémie Le Lay-Mérillon
com@studio-eole.com
06 95 93 21 87

éole studio
e

NE M
NOUVEL
ENSEMBLE
MODERNE

théâtre **garonne**
scène européenne

ODYSSUD
SCÈNE DES POSSIBLES | BLAGNAC

Conservatoire
à rayonnement régional
musique danse théâtre
Toulouse

institut supérieur
des arts
de Toulouse
beaux-arts
spectacle vivant

MAIRIE DE **TOULOUSE**
www.toulouse.fr