

RNRM2020_Ingrid_K

Composition: Fèlix Pastor

Violoncelle: Ingrid Kuntzmann

Accordéon: Edurne Arizu

MAO: Enric Guaus

Danse: Sonia Fernández Lage

Organisme d'affiliation : MIES VAN DER RHOR pavillon allemand Barcelone.

Descriptif :

Au début, Femme en contre-jour était une commande d'un duo de violoncelle et d'accordéon. Dès sa création, il s'agissait d'une pièce écrite en étroite collaboration avec les interprètes : la violoncelliste Ingrid Kuntzmann et l'accordéoniste Edurne Ariziu. Au fur et à mesure que la pièce prenait forme, elle incorporait également plus d'éléments...

L'épine dorsale du projet est le souci actuel des frontières entre ce qui est public, ce qui est privé et ce qui est intime. Cette préoccupation se traduit initialement par des paires opposées telles qu'intérieur / extérieur, statique / dynamique ou acoustique / électrique.

En explorant la tension entre ces opposés simultanément à travers le mouvement, l'espace et le son, un contrepoint est créé qui aboutit à un cadre où les trois disciplines ont le même poids : public / statique / bruyant, privé / mobile / sonore, intime / danse / musique. Concept et argumentation artistique de l'œuvre (idée originale).

Brève description du processus créatif

Femme en contre-jour est une pièce née de l'intersection de trois disciplines : la danse, la musique et l'architecture. Tous les participants au projet ont contribué au développement des trois aspects, ce qui a favorisé le retour d'informations entre les disciplines et le fait que les trois ont été définis simultanément. Le projet a été développé ensemble en 3 phases à travers des sessions intensives de 2 ou 3 jours ouvrables. En raison de la difficulté à réunir une grande équipe de professionnels pour ces sessions, le projet s'est développé sur 3 ans.

Dans une première phase, la progression de l'extérieur vers l'intérieur a été travaillée principalement d'un point de vue sonore. Au travers d'improvisations dirigées, une séquence de 3 mouvements se dessine, décrivant la transition de l'extérieur vers l'intérieur, chacun avec ses propres éléments de langage sonore. Avec ce matériau principalement sonore, certains éléments musicaux ont commencé à être fixés et un récit très simple a été développé.

Dans une deuxième phase, la danse et par conséquent toutes les considérations spatiales ont été incluses dans les séances de travail (déjà structurées suivant la structure embryonnaire de la phase précédente). Avec cet ajout, il est devenu clair qu'il ne s'agissait plus d'un duo mais d'un trio dans un espace très spécifique. À la fin de cette phase, la pièce avait déjà une structure définie, tous les éléments (danse, instruments, électronique et espace) avaient leur place dans le projet et sa progression.

La troisième phase a permis de développer davantage chaque élément déjà dans la structure définie dans la phase précédente. La chorégraphie est figée par rapport à l'espace et à la musique. La musique est fixée dans une partition. Les principes généraux de la scénographie et les projections possibles sont définis. Tout cela avec une marge de manœuvre puisque la représentation finale de la pièce est étroitement liée à l'espace et cela affecte des éléments de la chorégraphie qui modifient en même temps des éléments de la musique.

Félix Pastor compositeur né à Madrid en 1974. Doctorat en composition de l'université de Boston, il écrit pour ensemble Nomos de Christophe Roy, Dinu Ghezzo, MaxFinneran, Martín Loyato, le Pamplémousse Ensemble, Yarn / Wire, ProContemporanea Ensemble, Companion Star et la Oleg Danovsky Ballet Company. Il compose et enseigne au Département de théorie, composition et direction de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC).

Enric Guaus (Barcelone, 1974) est chercheur au sein du Groupe de recherche sur la création et la performance musicale (2014, SGR 1382) à l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Il est professeur et chef du département de technologie musicale à l'ESMUC, professeur à l'Université Pompeu Fabra (UPF), consultant à l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et collabore à divers programmes de maîtrise et de troisième cycle. Il a obtenu son doctorat en informatique et communications numériques à l'UPF en 2009 avec sa thèse sur la classification automatique des genres musicaux. Ses intérêts de recherche incluent le domaine de la recherche d'informations musicales (MIR) et l'interaction entre la musique et la technologie. Il est membre de l'Observatoire de la prévention de l'audition pour les musiciens (OPAM) et de l'Orchestre des ordinateurs portables de Barcelone (BLO).

Ingrid Kuntzmann née à Miramas, France en 1979. Diplômée d'Etat en pédagogie du violoncelle, diplôme supérieur en musique ancienne ESMUC Barcelone, Master en pédagogie de la musique de l'Université Espagnole de la Rioja. Professeur de violoncelle à Barcelone de 2008 à 2016. Violoncelliste à l'Académie du Liceo de Barcelone de 2007 à 2009, enseignante depuis 2016 au Conservatoire Intercommunal de Istres (13) : violoncelle et formation musicale MAO.

Edurne Ariziu Née à Pampelune en 1975. Accordéoniste, compositeur et chanteuse basée à Barcelone et à Pampelune. Elle a étudié l'accordéon avec le professeur Nekane Iturrioz au Conservatoire Supérieur Pablo Sarasate (Pampelune) et la Musicologie à l'Université Autonome de Barcelone. Carrière d'interprète internationale depuis 20 ans : spectacles musicaux dans 19 pays sur 3

continents. Professeur d'accordéon dans 2 écoles : El « Taller de Música » et l'école Luthier, ainsi que des cours en ligne. Elle figure en tant que musicienne sur x albums dont un en tant que compositeur, son album « Fricciones ».

Sonia Fernández (Londres, 1978), ingénieur en sciences de l'environnement (Angleterre) et en écotechnologie aquatique (Hollande) Depuis 2001 qu'elle est sur Barcelone elle est liée aux arts du spectacle en Catalogne, Grâce à son profil diversifié au sein du secteur des arts du spectacle, elle obtient une Licence de chorégraphie et d'interprétation de l'institut du théâtre. Actuellement elle travaille dans des projets éducatifs et sociaux au théâtre du "Mercat" de les flors. Projets présentés : Exploding Plastic Fest #, Complicitats Festival, Projecte Tot Dansa, Toni Mira - Nats Nus, Pepe Hevia Danse, création du projet "Red Océan" conjointement avec le musicien Guillem Llotje.