

MUSICA MOBILE 1, 2, 3

Musica Mobile - Pierre Alain Jaffrennou

Musica Mobile est un concept musical mis en oeuvre à partir d'un dispositif électroacoustique de diffusion de huit hautparleurs entourant le public. Il met en jeu une vision spatiotemporelle des événements sonores qui s'exprime à la fois par une dynamique de l'espace générée par le dispositif de diffusion, par une extrême vélocité des trajectoires sonores, et par des effets inouïs de transmutation sonore.

Musica Mobile n'est pas fondée sur des écritures figées, mais est calculée en temps réel à partir d'algorithmes faisant largement appel à des procédures aléatoires. Ainsi, si la structure musicale elle-même est bien définie par programme, un grand nombre de paramètres musicaux varie d'une exécution à une autre, laissant ainsi une place importante au "hasard". En ce sens, Musica Mobile se présente comme intermédiaire entre une installation et une pièce de concert. Musica Mobile 2 joue avec des sons empruntés à l'univers techno, lui-même quelque part affilié à la musique concrète et Musica Mobile 1 s'incarne en huit pianos virtuels microtonaux.

Musica Mobile 3 confronte un flûtiste avec un univers de souffles parsemés d'éclats sonores dynamiques. Le lien avec le concept Musica mobile s'opère aussi par les trajectoires sonores de la flûte déclenchées par l'interprète.

Musica Mobile est écrit à l'aide de CLCE "Common Lisp Compositional Environment", environnement de programmation développé à Grame à partir du langage de programmation informatique Lisp et est fondé sur Midishare, système d'exploitation temps réel également développé à Grame et primé à plusieurs reprises.

Musica Mobile est une installation sonore qui se déroule, comme un film, par séances d'une durée totale d'environ 37'

- Musica mobile 1** : Septième ciel 16'40"
- Musica mobile 2** : TesKnockOut 8'29"
- Musica mobile 3** : Souffler/Jouer 12'

Ces séances peuvent être programmées en boucle autant de fois que souhaité.

«Musica Mobile» is a musical concept implemented from an electroacoustic diffusion set up of eight loudspeakers surrounding the public. It brings into play a space-time vision of the sound events which is expressed at the same time by a dynamic in the space generated by the diffusion set up, extreme swiftness in the trajectories of the sound and by amazing effects of sound transmutations.

«Musica Mobile» is not based on rigid writings, but is calculated in real time starting from algorithms largely calling upon random procedures. Thus, if the musical structure itself is well defined by a program, a great number of musical parameters varies from an execution with another, then leaving an important place given at "random". In that sense «Musica Mobile» is presented in the form of an intermediary between an installation and a piece of concert.

Musica Mobile 2 plays with sounds borrowed from the techno music, in some ways itself affiliated to the concrete music and Musica Mobile 1 is incarnated in eight microtonaux virtual pianos.

«Musica Mobile 3» confront a flutist with a universe of souffles scattered by fragments of dynamic sound. The link with the concept mobile Musica place also by sounds trajectories of the flute triggered by the interpreter.

Musica Mobile is written by using CLCE "Common Lisp Compositional Environment", environment of programming developed in Grame starting from the data-processing programming language Lisp which was founded on Midishare, system of exploitation real time also developed in Grame and prize-winning on several occasions.

Musica Mobile is a sound installation which unfolds like a movie by one showing of a total duration of approximately 37' divided into three parts :

- Mobile Musica 1 : Seventh sky 16'40"
- Mobile Musica 2 : TesKnockOut 8' 29"
- Mobile Musica 3 : Souffler/Jouer 12'

These showings can be programmed in loop as long as wished.

Production : Grame, centre national de création musicale à Lyon

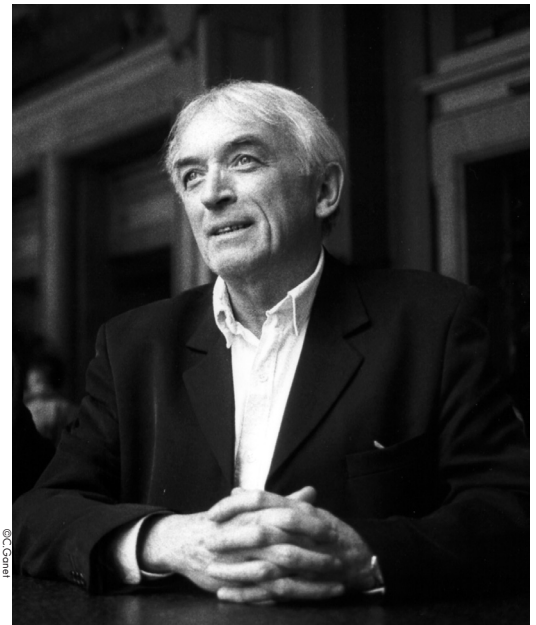
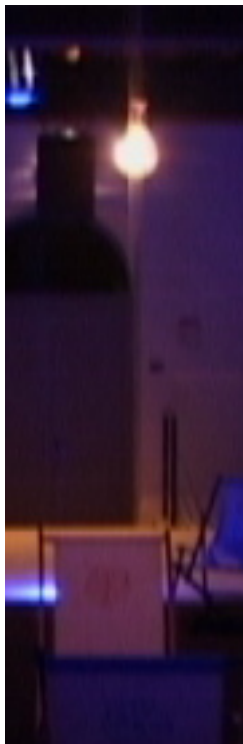
MUSICA MOBILE 1, 2, 3

Pierre Alain Jaffrennou, codirecteur artistique de Grame est compositeur, concepteur réalisateur d'installations, de spectacles musicaux et scénographiques.

Tout en effectuant études de mathématiques à Strasbourg, Besançon et Lyon aboutissant à un doctorat en analyse des données, il poursuit des études musicales en conservatoire et études privées puis dans la classe de musique électroacoustique de Pierre Schaeffer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. À la suite de ses études musicales il entre comme chercheur et compositeur au GRM (Groupe de Recherche Musicale-ORTF-INA) où il fonde, avec Francis Regnier, le laboratoire de recherche en informatique musicale de ce groupe. En 1981, avec James Giroudon, à Lyon, il crée GRAME, centre national de création musicale soutenu par le ministère de la culture. Il fut aussi professeur titulaire en arts et techniques de la représentation à l'école d'architecture de Lyon. Il créa et dirigea le laboratoire de recherche ARIA (Applications et recherches en Informatique et Architecture) ou anima de nombreux travaux de recherche sur le thème «architecture et informatique».

Ses œuvres musicales couvrent un large champ: musique électroacoustique, musique à dispositif, musique purement instrumentale. Sa production est fortement marquée par les apports de l'informatique dans le processus de composition musicale. Il porte également beaucoup d'attention dans son travail musical à la mise en espace de la musique et à sa mise en scène. En particulier il a réalisé de grands spectacles musicaux, le plus souvent de plein air, mettant en scène d'importants moyens et conçoit des installations visuelles et sonores ainsi que des spectacles de théâtre musical. Ses œuvres sont diffusées en France et à l'étranger. Il a bénéficié de commandes publiques et privées et a reçu le prix de l'Académie du Disque Français pour le disque collectif Grame-Musiques numériques en 1989; le premier prix du concours national PUCE pour la conception du dispositif SINFONIE de spatialisation sonore en 1984, le premier prix FAUST D'OR pour son spectacle «L'homme qui vole» donné au cloître des Jacobins à Toulouse en 1991, le FAUST DE BRONZE en 1993 pour son opéra «JUMELLES» co-écrit avec James Giroudon et en 1995, le FAUST D'ARGENT pour son film vidéo «A VOIX BASSE».

Pierre Alain Jaffrennou, codirecteur de Grame, offre en première mondiale deux mouvements de Musica mobile. Dans le premier, "Septième ciel", Jaffrennou a programmé sa machine pour diviser l'octave en onze, treize, vingt trois. Huits pianos virtuels, nouveaux claviers bien tempérés s'emparent de l'espace du Belluard. Sur un rythme volontairement simple, avec des nuances limitées au forte, les gammes dégringolent, entourent de plus en plus vite le public couché, carrousel enfantin manipulé par un ogre. Vers la fin une batterie dont le style semble rappeler "Fiebre du samedi soir" (un clin d'œil au Pierre Henry de la "Messe" ?) explose en un épilogue d'une drôlerie irrésistible. Suivant les mêmes principes de spatialisation, le deuxième mouvement (TesKnockOut) est plus radical, monolithique sauvage, impressionnant, sans concessions. La liberté 12 juillet 2001

Pierre Alain Jaffrennou

*Artistic Co-Director of Grame, national music creation center
Composer, stage designer, film and music show director
Ex-Teacher in "Arts and techniques of Representation" at the School of Architecture in Lyon*

While studying sciences at the University of Strasbourg, Besançon and Lyon, Pierre-Alain Jaffrennou followed music studies at the conservatory and with private lessons, and in the electroacoustic class of Pierre Schaeffer at the National Superior Conservatory of Music in Paris. After these music studies, he became researcher for the Group of Music Research - ORTF - INA (GRM) where he created the computer music research laboratory. In 1981, with James Giroudon, he created Grame, national music creation center supported by the French Cultural Ministry. He is also professor with tenure in Arts and Techniques of Representation at the School of Architecture in Lyon, where he leads several research works about "Architecture and Computer Science".

His music works are varied : electroacoustic music, music with live electronic, instrumental music. His production is strongly marked by the contribution of computer in the process of music composition. He is also concerned with the space setting of the music in his work and its stagecraft. Particularly, he realizes important outdoor music shows with lot of means, and he creates sound and visual installations. His pieces are regularly played in France and abroad.

Some of his works were commissioned by public and private organizations, and Pierre-Alain Jaffrennou received the Award of the French Record Academy for the collective record "Grame-Musiques numériques" in 1989, The First Price for the national competition PUCE with the conception of SINFONIE, a sound spatialization system in 1984, The Golden Faust for his show "L'homme qui vole" (The Flying Man) presented in toulouse in 1991, The Bronze Faust in 1993 for "Jumelles", an opera co-written with James Giroudon, and in 1995, The Silver Faust for his video-movie "A voix basse" (In a low voice).