

Nox

Compositeur **Jacopo Baboni Schilingi**

Ensemble de Musique Interactive

soprano **Tamara Bounazou**

mezzo-soprano **Axelle Saint-Cirel**

Mixage **Lenny Szpira et Thomas Aguetz**

Nox (Nuit) est une oeuvre inspirée de la nuit et de la disparition progressive de la matière. Le texte de *Nox*, extrait de l'Éclésiaste¹, a été choisi dans sa version latine, car les sonorités de la langue latine sont particulièrement adaptées à l'écriture vocale.

Le *live computer* est une technique de composition qui offre la possibilité de capter à travers l'ordinateur les sons des voix en temps réel pour les transformer sans décalage temporel. L'utilisation de l'électronique (*live computer*) vise à créer de vastes univers sonores permettant d'envisager un rapport interactif entre les interprètes et les sons diffusés dans l'espace. Le cycle *Nox* cherche à solliciter les techniques vocales face à l'utilisation de l'électronique, selon divers axes de composition. Il s'agit de proposer une nouvelle virtuosité entre les chanteurs et l'ordinateur à travers la captation, le traitement et la diffusion du son. Les techniques les plus récentes du traitement du son sont ici explorées : la super-amplification, le temps anticipé, la fixation du spectre, la granulation ou encore les translations spectrales. L'ensemble de ces procédés électroacoustiques s'articulent avec la pratique du chant et de la composition. Le cycle *Nox* se définit ainsi comme un parcours novateur de recherche et de création au moyen d'une nouvelle virtuosité musicale.

Les quatre pièces qui composent *Nox* furent composées entre 2003 et 2014. Pour le lancement de ce disque en 2015, une « seconde » écriture a été réalisée, de nouvelles versions ont été revisitées et terminées : c'est pour cette raison que les pièces portent le chiffre romain «II». Ces quatre parties ont été réunies sur un même CD afin de les proposer dans leur globalité.

¹ L'Éclésiaste est un livre de la Bible hébraïque, faisant partie des Ketouvim, présent dans tous les canons. L'auteur se présente en tant que « Qohelet », fils de David, et roi d'Israël à Jérusalem, sans se citer nommément.

Le cycle *Nox* dans cette version revisitée et définitive est dédié à mes fils Clément et Arthur.

Prima nocte-II

Mezzo-soprano, soprano et *live computer*

Prima nocte (La naissance de la nuit) ouvre le début du cycle par une polyphonie découlant du mélange des deux voix pour devenir une seule entité vers la fin de la composition. Le texte se laisse découvrir lentement. L'électronique se déploie à travers un spectre sonore particulièrement étendu, en partant de chuchotements pour arriver à une véritable explosion réunissant sons vocaux, sons de synthèse et sons concrets. En hommage à la musique du XXème siècle, la mélodie de la fin de cette première section est une série dodécaphonique qui se construit pas à pas, allant de deux notes à douze notes.

Media nocte-II

Mezzo-soprano et *live computer*

Media nocte (Le centre de la nuit) est conçue comme une seule et longue mélodie. Un dialogue en temps différé permet de tisser des liens entre la voix, de plus en plus fragmentée et stylisée, et l'électronique. L'ordinateur cède peu à peu la place à la voix. *Media nocte* cherche à redéfinir les notions de redondance, de non-répétition et de métamorphose musicale. L'intimité de la voix, dans un registre grave, est exaltée par une «super» amplification. *Media nocte* se déploie en quelques minutes en commençant par des phrases pianissimo pour arriver à un fortissimo, insistant sur le mot *memoria*. Ce lent crescendo permet d'émettre un lien entre le vécu, le présent et les souvenirs.

Concubia nocte-II²

Soprano et *live computer*

Concubia nocte (Les profondeurs de la nuit) émane de *Concubia nocte – in memoria di Luciano Berio*. *Concubia nocte-II* est fondée sur la technique des « modèles interactifs » qui cherche à transformer la simple utilisation de l'électronique en un jeu de virtuosité musicale. Ce troisième mouvement rend hommage au grand maître italien Luciano Berio en abordant la partie vocale la plus virtuose du cycle. En commençant par des textes chuchotés, la musique se complexifie à travers un système d'imitations et de proliférations confiées à l'électronique.

² *Concubia Nocte* peut être jouée indépendamment du cycle *Nox*, dans ce cas elle perd le chiffre romain «II».

Concubia nocte-II explore quatre modes de chants différents, expressément choisis afin d'évoquer à la fois les techniques vocales les plus récentes tout en faisant référence aux plus anciennes. Cette pièce représente le moment le plus intime et le plus mystique du cycle.

Ultima nocte-II

Mezzo-soprano, soprano et *live computer*

Ultima nocte-II (La fin de la nuit) clôt le cycle *Nox*³. Cette composition est un hommage à l'hétérophonie : technique très ancienne à mi-chemin entre la polyphonie (ensemble de deux ou plusieurs voix) et la monodie (une seule voix). L'hétérophonie permet de fusionner plusieurs voix au niveau du timbre et du rythme en créant une ambiguïté permanente. L'électronique joue ici plusieurs rôles : emphase des figures musicales de deux voix, fusion des deux voix dans des espaces acoustiques variables par un important système de spatialisation des sons, contrepoint avec les voix, prolations rythmiques, perturbation dynamique... Le caractère de cette composition est à la fois méditatif et agressif. Elle préfigure l'opposition entre l'univers des adieux à la fin de chaque nuit et le sentiment d'un renouveau avec le jour naissant. Comme à la fin de chaque nuit, la « lumière » de *Ultima nocte-II* est sombre, mais elle laisse entrevoir la délicatesse des couleurs annonçant l'aurore.

³ *Ultima Nocte* peut être jouée indépendamment du cycle *Nox*, dans ce cas elle perd le chiffre romain «II».

Jacopo Baboni Schilingi

Jacopo Baboni Schilingi vient du milieu des musiques «savantes», qui met avant tout en lumière l'écriture et l'interactivité. Il est l'un des compositeurs les plus représentatifs de sa génération, reconnu aussi bien dans le cercle des conservatoires et salles de concerts dits classiques (artiste associé à la Saline royale d'Arc-et-Senans, compositeur en résidence à l'Ircam, curateur du colloque annuel PRISMA dans le monde entier, artiste associé du festival EMW de Shanghai, etc.), que sur une nouvelle scène d'expressions artistiques pluridisciplinaires unissant images, architecture et interaction avec le public. Son travail avec **Arman** dans les années 2000 a initié une série de créations avec **Miguel Chevalier**, **Jean-Pierre Balpe**, **Alain Fleischer**, **Elias Crespin**, **Sarkis**, etc. Il est le directeur artistique de l'Ensemble de Musique Interactive qu'il a fondé en 2001. En 2015, il est professeur invité à l'Université Harvard aux USA ainsi qu'au Conservatoire de Wuhan en Chine.

Né à Milan en 1971, Jacopo Baboni Schilingi débute ses études de piano à l'âge de 6 ans tout en composant spontanément en autodidacte. À 14 ans, il intègre la classe de composition d'**Ivan Fedele** à Milan où, en 1994, il obtient un premier prix de composition. Parallèlement, il étudie la direction d'orchestre avec **Vittorio Parisi**. À l'âge de 21 ans, il a été sélectionné par l'IRCAM - Centre Georges Pompidou comme artiste en résidence pour sept ans. Pendant cette période, il suit des cours de perfectionnement à l'Académie de Royaumont avec **Brian Ferneyhough** et **Klaus Huber**. Il obtient en 1998 un DEA de musicologie du XXème siècle à l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris (EHESS) sous la direction de **Hugues Dufourt**, et son parcours universitaire culmine en 2010 avec l'obtention d'un Doctorat de musicologie avec mention très honorable et félicitations à l'unanimité du jury sous la direction de **Gianfranco Vinay** et **Georges Molinié**.

À l'âge de 15 ans, Jacopo Baboni Schilingi commence sa carrière de compositeur à Milan : Teatro Litta, Teatro delle Erbe, Istituto Gonzaga, Palazzina Liberty, Villa Simonetta, Castello Sforzesco etc. Par la suite, il participe à de nombreux festivals internationaux comme : Musica, Présences, Agora, Polychrome, Royaumont, Manca, Musique et Mémoire et Novelum (France) ; Biennale de Venise, Settembre Musica, Roma Europa, Tempo Reale, Santa Cecilia, Nuova Consonanza, Musica Presente, Spazio Musica (Italie) ; Gaudeamus (Hollande) ; Schreyahner

Herbst, Musik Im 21 Jahrhundert, Neue Italienische Musikszene, Cottbus (Allemagne) ; Ars Musica (Belgique) ; International music week of Shanghai, Musicacoustica à Pékin, New Music Festival à Wuhan (Chine) ; Bartok Festival (Hongrie) ; Lanus (Argentine) ; Biennale Internationale de Zagreb (Croatie), etc. Aujourd'hui sa musique est jouée régulièrement dans le monde entier.

Ses œuvres ont été interprétées par des orchestres ou ensembles tels que : **Orchestre d'Île-de-France, Orchestre Symphonique de Cottbus, Ensemble Intercontemporain, Quatuor Arditti, Ensemble Court-Circuit, Klangforum Wien**, Collegium Novum Ensemble, Ensemble Dell'Orchestra Sinfonica « Arturo Toscanini », Dedalo Ensemble, Les Pléiades, Quatuor Léonis, et Ensemble Constraste. Il collabore également avec des solistes comme Nicholas Isherwood, Claude Delangle, Jean Geoffroy, Anne Delafosse-Quentin, Christian Schmitt, Pascal Contet. Il a composé une dizaine de musiques de film en collaboration avec les réalisateurs Henry Colomer, Olivier Mille et **Alain Fleischer**.

Dès 1992, Jacopo Baboni Schilingi obtient des prix internationaux et des mentions spéciales attribuées par des institutions de renommée internationale telles que : **Concours International de Trieste** (1992), **Biennale de Lisbonne** (1994), **Borsa Ferrari de Milan** (1995).

En **2000**, la société de production ATOPIC et ARTE demandent à Hervé Nisic de réaliser un film documentaire sur Jacopo Baboni Schilingi, Jean-Pierre Balpe et le spectacle *Trois mythologies et un poète aveugle*, créé à l'IRCAM.

En **2006**, la **Maison de Radio France** à Paris lui passe commande d'une création radiophonique qui reçoit la **Mention spéciale du Prix Italia**.

En **2007**, la société de production Play Film et Mezzo commandent à Julien Lousteau un deuxième documentaire, *Nuova pratica - Portrait du compositeur Jacopo Baboni Schilingi*, diffusé par MEZZO.

En **2013**, sur proposition de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, Aurélie Filippetti, **ministre de la Culture et de la Communication**, a nommé Baboni Schilingi au grade de **chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres**.

www.baboni-schilingi.com

Nox

Composer **Jacopo Baboni Schilingi**

Interactive Music Ensemble

soprano **Tamara Bounazou**

mezzo-soprano **Axelle Saint-Cirel**

Mixed by **Lenny Szpira and Thomas Aguetzaz**

A cycle of four compositions for 2 voices and live computer.

Nox (Night) is a work inspired by night and the gradual vanishing of matter. The text is drawn from *Ecclesiastes*¹, retaining its Latin version as the sonorities of that language are particularly well-suited to vocal writing.

Live computer is a composing technique that offers the possibility of using a computer to capture the sound of voices in real time and transform them without any time-lapse. The electronics are used to create vast sound-universes allowing an interactive relationship between the performers and the sounds broadcast into space. *Nox* attempts to solicit different vocal techniques to confront the use of electronics, according to various compositional axes. A new virtuosity is enabled between the singers and computers by the recording, treatment and propagation of the live sound. The most recent transformational techniques for sounds are explored here: super-amplification, anticipated time, spectral fixation, granulation, and spectral translation. These various electroacoustic processes are organized alongside the practices of singing and composing. *Nox* is therefore an innovative journey of research and creation, thanks to a new form of musical virtuosity.

The four pieces that make up *Nox* were composed between 2003 and 2014. For the release of this recording in 2015, a “second writing” was undertaken, with new versions being revisited and completed. This is why the pieces bear the Roman numeral “II”. The four parts have been brought together on a single CD so that they may be experienced as a whole.

¹ Ecclesiastes is a book from the Hebrew Bible, a part of the Ketuvim and present in all the canons. The author presents himself as Koheleth, son of David and King of Israel in Jerusalem, without giving his name.

Nox, in this revisited and definitive version, is dedicated to my sons, Clément and Arthur.

Prima Nocte-II

Mezzo-soprano, soprano and live computer

Prima Nocte (The Birth of the Night) opens the cycle with a polyphony formed by mixing the two voices; they become a single entity towards the end of the composition. The text becomes increasingly intelligible as the piece progresses. The electronics extend over a particularly broad sound spectre, beginning with whispers and arriving at a veritable explosion that mixes vocal sounds, synthetic sounds and *musique concrète* samples. In homage to 20th century music, the melody at the end of this first section is a dodecaphonic series built up step by step, from two notes to twelve.

Media Nocte-II

Mezzo-soprano and live computer

Media Nocte (The Middle of the Night) is conceived as a single long melody. A dialogue with different temporalities allows for links to be woven between the voice, which grows more and more fragmented and stylised, and the electronics. The computer slowly gives way to the voice. *Media Nocte* seeks to redefine the notions of redundancy, of non-repetition and of musical metamorphosis. The intimacy of the voice in its lower register is glorified by a “super amplification”. *Media Nocte* unfolds over a few minutes, beginning with pianissimo phrases that eventually attain a fortissimo insisting on the word *memoria*. This slow crescendo allows a link to be made between lived experience, the present and memories.

Concubia Nocte-II²

Soprano and live computer

Concubia Nocte (The Depths of the Night) is drawn from *Concubia Nocte – in memoria di Luciano Berio*. *Concubia Nocte-II* is based on the technique of “interactive models”, which seeks to transform the basic use of electronics into a virtuosic musical performance. This third movement is a homage to the great Italian master Luciano Berio and contains the most

² *Concubia Nocte* can be performed independently of the cycle *Nox*, in which case it loses the Roman numeral “II”.

virtuosic vocal writing in the cycle. Beginning with whispered texts, the music grows ever more complex through a system of imitations and proliferations undertaken by the electronics. *Concubia Nocte-II* explores four different types of singing, expressly chosen to evoke both the most recent vocal techniques while referencing the oldest. This piece is the most intimate and mystical moment of the cycle.

Ultima Nocte-II

Mezzo-soprano, soprano and live computer

Ultima Nocte-II (The End of the Night) brings the cycle *Nox* to an end³. This composition is a homage to heterophony, a very ancient technique halfway between polyphony (two or more voices) and monody (a single voice). Heterophony allows several voices to be fused in terms of timbre and rhythm, creating a permanent ambiguity. The electronics take on several roles here: emphasising the musical themes of the two voices, fusing the two voices in variable acoustic environments by a large-scale system of sound spatialization, counterpoint with the voices, rhythmic prolations, dynamic disruptions... This piece's mood is both meditative and aggressive. It prefigures the opposition between the universe of the farewells at the end of each night and the sense of renewal brought about by daybreak. As with the end of each night, the "light" of *Ultima Nocte-II* is dark, but it lets us see the delicate colours that herald the dawn to come.

³ *Ultima Nocte* can be performed independently of the cycle *Nox*, in which case it loses the Roman numeral "II".

Jacopo Baboni Schilingi

Jacopo Baboni Schilingi comes from an “art music” background in which writing and interactivity are paramount. He is one of the most representative composers of his generation, and recognised as such in conservatories and classical concert halls: he was associated artist at the Saline Royale d’Arc-et-Senans, composer-in-residence at IRCAM, curator of the annual worldwide Prisma conference, and associated artist of the EMW Festival in Shanghai. Mr. Baboni Schilingi is equally at home in interdisciplinary modes of artistic expression which combine visuals, architecture and interactions with the public in new contexts. His work with French-born American visual artist **Arman** in the 2000s initiated a series of creative collaborations with **Miguel Chevalier**, **Jean-Pierre Balpe**, **Alain Fleischer**, **Elias Crespín**, **Sarkis**, and others. Mr. Baboni Schilingi is artistic director of the Interactive Music Ensemble, which he founded in 2001. In 2015, he was a guest professor at Harvard University (USA) and at Wuhan Conservatory (China).

Jacopo Baboni Schilingi was born in Milan in 1971. At age 6 he started piano lessons; in parallel he began to improvise and compose as an autodidact. At age 14 he was accepted to **Ivan Fedele**’s composition class in Milan, where he received a First Prize in composition in 1994. At the same time, he studied conducting with **Vittorio Parisi**. At age 21 he became artist in residence at IRCAM – Centre George Pompidou for seven years. During this period he took graduate courses in composition with **Brian Ferneyhough** and **Klaus Huber** at the Académie de Royaumont (France). In addition to his composition studies, he received a Master’s degree (DEA) in 20th century Musicology from the School for Advanced Studies in Social Sciences in Paris (EHESS) in 1998, where his advisor was **Hugues Dufourt**. He completed his university studies in 2010 upon receiving a Doctorate in Musicology with First Class Honours with Distinction, awarded by a jury presided by **Gianfranco Vinay** and **Georges Molinié**.

At age 15 Jacopo Baboni Schilingi began his career as a composer in Milan at Teatro Litta, Teatro delle Erbe, Istituto Gonzaga, Palazzina Liberty, Villa Simonetta, Castello Sforzesco and other venues. He went on to participate in numerous international festivals such as Musica, Présences, Agora, Polychromes, Royaumont, Manca, Musique et Mémoire et Novelum (France) ; the Venice Biennial, Settembre Musica, Roma Europa, Tempo Reale, Santa Cecilia,

Nuova Consonanza, Musica Presente, Spazio Musica (Italy) ; Gaudeamus (the Netherlands) ; *Schreyahner Herbst, Musik Im 21 Jahrhundert, Neue Italienische Musikszene, Cottbus* (Germany) ; *Ars Musica* (Belgium) ; *Shanghai International Music Week, Beijing's Musicacoustica, Wuhan New Music Festival* (China) ; Bartok Festival (Hungary) ; *Lanus* (Argentina) ; *the Zagreb Biennial* (Croatia), and others. Today his music is regularly performed all over the world.

His works have been performed by orchestras and ensembles such as **Orchestre d'Île-de-France, Cottbus Symphony Orchestra, Ensemble Intercontemporain, the Arditti Quartet, Ensemble Court-Circuit, Klangforum Wien**, Collegium Novum Ensemble, Ensemble Dell'Orchestra Sinfonica « Arturo Toscanini », Dedalo Ensemble, Les Pléiades, Quatuor Léonis, and Ensemble Constraste. He also collaborated with soloists such as Nicholas Isherwood, Claude Delangle, Jean Geoffroy, Anne Delafosse-Quentin, Christian Schmitt, and Pascal Contet. Finally, he has written ten film scores in collaboration with directors such as Henry Colomer, Olivier Mille and **Alain Fleischer**.

As early as 1992, Jacopo Baboni Schilingi began winning international prizes and honourable mentions from internationally renowned institutions such as the **Trieste International Competition** (1992), the **Lisbon Biennial** (1994), and the **Borsa Ferrari de Milan** (1995). In **2000**, production company Atopic and Franco-German television network Arte commissioned a documentary from Hervé Nisic about Jacopo Baboni Schilingi, Jean-Pierre Balpe and the show *Trois mythologies et un poète aveugle* ("Three Mythologies and a Blind Poet") premiered at IRCAM.

In **2006**, the **Maison de Radio France** in Paris commissioned him to create a radiophonic production, which received an honourable mention from the **Prix Italia**.

In **2007**, production company Play Film and Mezzo Television (France) commissioned a second documentary, this one from Julien Lousteau. The result, *Nuova pratica – A Portrait of Composer Jacopo Baboni Schilingi*, was broadcast by Mezzo Television.

In **2013**, at the suggestion of Pierre Moscovici, Minister of Economy and Finances, Aurélie Filippetti, Minister of Culture and Communication, named Baboni Schilingi to the rank of **Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres**.

www.baboni-schilingi.com

Production : Paraty

Directeur du label / Producer : Bruno Procopio

Ingénieur du son / Engineer : Thomas Aguetaz, Lenny Szpira

Création graphique / Graphic design : Leo Caldi

Textes / Liner notes : Camille Drouet

Traductions / Translations : Jonathon Macfarlane (EN)

Photographe / Photography : © Jacopo Baboni Schilingi

Remerciements / Acknowledgments : Camille Fournet Foundation et Lionel Viard

Paraty Productions | email: contact@paraty.fr | www.paraty.fr