

Épitomé musical de l' IMEB
INSTITUT INTERNATIONAL DE MUSIQUE
ELECTROACOUSTIQUE DE BOURGES

CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE
septembre 1970 – juin 2010

Association loi 1901

Partenaires moraux et financiers :

Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles,
du Conseil Régional du Centre, du Conseil Général du Cher, de la SACEM.

Fondé et conduit par Françoise Barrière et Christian Clozier,
en 1970 sous l'appellation "GMEB" jusqu'en 1994, année où il prit le nom de "IMEB",
labellisé "Centre National de Création Musicale" par le Ministère de la Culture en 1996.

Les principaux collaborateurs furent,
Jean Claude Le Duc, Pierre Boeswillwald, Alain Savouret.

LA CRÉATION MUSICALE

764 oeuvres de **273** compositeurs de **41** pays ont été créées dans les studios de l'IMEB par les compositeurs invités et les membres du Collège des Compositeurs

■ Le Collège de compositeurs était en 2009 de **16** Membres de **8** pays) : Françoise Barrière (France), José-Manuel Berenguer (Espagne), Gerald Bennett (Suisse), Lars-Gunnar Bodin (Suède), Pierre Boeswillwald (France), Christian Clozier (France), Yves Daoust (Canada), Beatriz Ferreyra (France/Argentine), Sten Hanson (Suède), Erik Mikaël Karlsson (Suède), Georg Katzer (Allemagne), Maxence Mercier (France), Alain Savouret (France), Nicola Sani (Italie), Luis Maria Serra (Argentine), Horacio Vaggione (France), dans les **2** studios de création musicale et le studio multimédia.

■ Les pays des 273 compositeurs invités furent : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Cuba, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchèque, Turquie, Uruguay, USA.

LA RECHERCHE

a) la recherche " musicale " au travers de différents domaines liés et complémentaires.

4 axes ont été explorés par les compositeurs du Groupe:

- celui du domaine de la composition : théorie, analyse, esthétique, pratique à fin de formation professionnelle et de pédagogie amateur.

(les retombés en sont : éditions, concert, cours, CD, pédagogie, actions scolaires)

- celui du domaine de la musicologie : histoire, politique, analyse et enseignement

(les retombés en sont : Académie, livres, concerts)

- celui du domaine de la pédagogie expérimentale : elle fit l'objet, pour chacun des modèles, de livrets et manuels théoriques et pratiques mis à disposition des enseignants et praticiens. Les 300 jeux de sons d'expression et pratique musicales ont été constamment affinés et développés, en qualité sonore et avancées pédagogiques et théoriques, prenant en compte au fil des modèles les évolutions techniques et de support.

(les retombés en sont : formation enseignants, édition plaquette, cédérom, vidéo, CD, MD)

- celui du domaine de l'interprétation : méthodes et pratiques de diffusion-interprétation (jeux, tablatures et virtuosité) pour concerts et spectacles.

(les retombées en sont : tournées, festivals, stages)

b) la recherche appliquée

4 axes ont été explorés et développés durant 34 années : l'assistance à la création par le développement de systèmes et dispositifs spécifiques pour la composition-réalisation, l'instrumentarium pour l'interprétation-diffusion, l'instrument d'expression, communication, découverte tout public, et l'actualisation des jeux sonores pédagogiques.

Soit au total 18 instruments spécifiques et innovants, manuels et corpus pédagogiques..

Elaborés et conçus selon des concepts, ergonomies et cahiers des charges de Christian Clozier, puis étudiés, testés, dans le cadre de l'ARTAM, ils furent réalisés-construits par Jean Claude Le Duc, ingénieur poly-techniques. (*l'Atelier de Réalisation Technique Appliquée au Musical, ARTAM, réunissait P. Boeswillwald, C. Clozier, JC. Le Duc*).

- Ainsi furent réalisés et régulièrement développés 5 studios en une étroite liaison, technicien-constructeur et musiciens-inventeurs: studios pour la création : Charybde et Circé, pour la formation et la maîtrise comme la numérisation du Fonds IMEB : Scylla, pour la production audiovisuelle : Thésée, et pour la pratique amateur ; Marco Polo.

(Quelques exemples spécifiques : - Systhysisop système hybride de synthèse sonore programmable - C6 matrice programmable (Z 80) de 16 entrées sur 16 sorties, répartition instantanée de réseaux configurés et mémorisés de hauts-parleurs, voies et traitements pour le Gmebaphone et pour la connectique en studio - console Ulysse, console hybride pilotée par écran tactile, sticks stéréos, preset, programmation et mémorisation - contrôleurs, traitements, réseaux de 40 bus innervant le studio Charybde - instruments virtuels pour internet, logiciels adaptatifs pour les studios...)

- le développement de l'instrument pédagogique Gmebogosse (puis Cybersongosse), conçu pour l'enseignement, la formation, la libre expression et l'animation : 7 versions ont été réalisées connectées à la recherche poursuivie en pédagogie expérimentale musicale. Les déclinaisons des consoles et régies en sont, de 1972 à 2007 : 3 versions analogiques (les modèles 1, 2, 3), 4 audio-numériques (en 1985 le modèle 4 hybridisé à un TO7, puis les 4 bis, 5, 6) et 1 numérique (le modèle 7MI en trois versions 2004).

- le développement pour un véritable et premier instrument (console et processeur spécifiques) dédié à la diffusion-interprétation en concert, le Gmebaphone (puis Cybernéphone) : 7 versions ont été développées. L'instrumentarium est constitué de consoles spécifiques dotées (analogiques puis numériques) de tablatures, préparations, matrices, séquenceurs et quelques 60 HP. Trois modèles ont été développés en version analogique (les 1 en 1973, puis le 2), trois en version audio-numériques (en 1979 le 3, puis les 4, 5) et deux numériques (en 1998 le 6, puis les 6bis et 7) dotés d'un logiciel D.I.A.O. (diffusion interprétation assistée par ordinateur développé par F. Giraudon).

- le développement de la pédagogie expérimentale et musicale (associée, déclinée de l'instrument et réciproquement) et des jeux (collectifs) de sons et de musique, instrumentaux et pédagogiques, conçus par C Clozier fin 1972. Les jeux furent ajustés dans la pratique en milieu scolaire par F. Barrière, R. Cochini et P. Rochefort qui en actualisèrent la réalisation sonore.

- Les programmes sont chacun clairement identifiés et font l'objet d'un développement continu en multi-applications :

- identifiés : issus des principes méthodologiques, théoriques, esthétiques et idéologiques, les programmes de recherche sont intrinsèquement liés aux activités de l'IMEB : création, diffusion, formation. Ainsi chaque résultat et avancée obtenus dans un programme est immédiatement réinvesti dans les autres, liant technologiquement les développements en studio (création), en diffusion (instrument), en formation (pédagogie et instrumentarium).

- applications : Charybde, un studio bi-face et bi-valent analogique/numérique inter-connectés autorisant synthèses numérique et analogique comme le traitement analogique du numérique et inversement comme simultanément, multicouches via 40 lignes de bus-réseaux, multi-modulaire et ergonomique (tout autour du compositeur au centre).

Un studio demeuré unique dans sa conception comme par la « collection historique et fonctionnelle » de ses modules et instruments, de leurs sonorités et modes d'accès et de jeux spécifiques.

LA DIFFUSION MUSICALE

Dans le cadre de tournées jusqu'en décembre 2010 :

- **524** concerts et spectacles de ses musiques ont été donnés par l'IMEB en France et dans le Monde (32 pays) : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Uruguay, USA, Venezuela.
- **30** spectacles ont été réalisés et joués (Versailles, Venise, Chambord, Noirlac, Orléans, Buenos-Aires, Rio de Janeiro, Munich, Gand, Côme, ...)
- Dans le cadre d'expédition des œuvres jouées sans la présence de membre de l'IMEB, elles furent diffusées par nos correspondants dans le réseau des concerts et radios de **25** pays.

PÉDAGOGIE et ACTIONS MUSICALES

- Tournées Gmebogosse :
 - dans **91** communes en France
 - dans **31** villes de **14** pays à l'étranger: Allemagne, USA, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Grande Bretagne, Israël, Italie, Moldavie, Pays Bas, Suède, Suisse, Uruguay,
 - dans **35** communes de la Région Centre
 - dans **117** communes du Département du Cher
 - dans **57** écoles, collèges et lycées de Bourges

LA FORMATION

- Stages professionnels pour la formation des **86** compositeurs de **40** pays : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irak, Iran, Italie, Japon, Mexique, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, République d'Ouzbékistan, République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay, USA, Venezuela.
- Ateliers spécifiques avec l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges (convention).
- Conférences et formation à l'IUFM : Orléans, Bourges, Blois, Châteauroux.

LES FONDS MUSICAUX ET ARTISTIQUES

- **La Phonothèque internationale** de l'IMEB est constituée des **764** oeuvres des **273** compositeurs/trices de **41** pays créées dans les studios de l'IMEB et des **14185** oeuvres de **4836** compositeurs/trices réalisées dans les studios de **82** pays : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

- **Le Fonds Musique de l'IMEB** regroupe **6612** musiques numérisées et documentées de **1946** compositeurs/trices de **62** pays, les **764** réalisées à l'IMEB (**273** compositeurs/trices, **41** pays) et les **5848** réalisées en différents studios (**1918** compositeurs/trices, **62** pays) sélectionnées parmi les **14185** de la Phonothèque internationale, ainsi que **1080** partitions.
- **Le Fonds photographique** regroupe quelques **68 000** épreuves numérisées.
- **Le Fonds vidéographique** est regroupé sur **414** heures numérisées
- **Le Fonds recherche pédagogique**, compile enregistrements, témoignages, livrets, manuels, jeux, reportages
- **Le Fonds recherche instruments/dispositifs des studios, pour la diffusion et l'enseignement**, archives, plans
- **Le Fonds historique** (artistique, administratif) représente quelques **645** boîtes archives référencées.
- **Le Fonds instrumental :**
 - le studio **Charybde**, dans sa structure analogique, a été déposé à la BnF (Musée Charles Cros).
 - les **Gmebapone2** et **Gmebogosse 3** sont eux déposés au Musée de la Musique (Cité de la Musique Paris).
 - une collection diversifiée d'instruments et d'éléments audio et électroacoustiques, analogiques et numériques, a été déposée dans les locaux de l'ACHDR (Association du Centre Historique de la Diffusion Radiophonique) à Saint Aoustrille / Issoudun.

L'ensemble de ces Fonds ayant fait l'objet d'une donation de l'IMEB à MISAME, documents et droits associés, celle-ci en assure pérennisation, étude et transmission. Notamment, via les dépôts effectués à la Bibliothèque nationale de France pour conservation et communication et à des Antennes à l'étranger Suisse, Argentine, Chine, USA, Allemagne actuellement.

LES ÉDITIONS

- **40 CD** "Cultures Électroniques" sont consacrés aux lauréats des Concours de Bourges 1971/2007 : **197** musiques de **150** compositeurs de **30** pays.
- **43 CD** "Chrysopée Électronique" sont consacrés à des œuvres réalisées à l'Institut : **229** musiques de **79** compositeurs de **25** pays.
- **10 CDR** consacrés aux Festivals : "Synthèse 97 , 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
- **8 livres :** Actes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII des travaux de l'Académie Internationale de Musique Électroacoustique de Bourges :
 - "Esthétique et Musique Électroacoustique" (1995)
 - "Analyse en Musique Électroacoustique" (1996)
 - "Composition / Diffusion en Musique Électroacoustique" (1997)
 - "Musique Électroacoustique : expérience et prospective" (1998)
 - "Le temps en Musique Électroacoustique" (1999/2000)
 - "Composition et Technologie en Musique Électroacoustique" (2001)
 - "La diversité des esthétiques en Musique Électroacoustique" et "Les relations diverses entre celui qui fait la Musique Électroacoustique et celui qui l'écoute" (2002/2003)
 - "De la relation entre audition et vision dans la création en Musique Électroacoustique" (2004/2005)

- **4** revues "Faire" : 1, 2/3, 4/5, 6
- **185** oeuvres commandées à des compositeurs et réalisées dans les studios de l'Institut ont été éditées en disques et CD en France et à l'étranger dans d'autres collections.

SYNTHÈSE 1971 - 2009

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES MUSIQUES ET CRÉATIONS ÉLECTRONIQUES

- **39** éditions
- **1185** concerts
- **6637** musiques jouées, dont **2692** Créations françaises et **2021** Créations mondiales
- **2287** compositeurs de **62** pays
- **434** films et vidéo expérimentaux
- **346** interprètes, **61** ensembles, **136** participants de diverses expressions

LES CONCOURS INTERNATIONAUX DE MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE ET D'ART SONORE 1973 - 2009

- **36** éditions
 - **12410** musiques concourantes de **4160** compositeurs de **76** pays
 - **770** récompenses à **768** musiques de **519** compositeurs de **47** pays aux **36** Concours
 - **136** membres de Jury de **27** pays 1973/09
- Ont participé pour la diffusion 77 radios de 26 pays, 13 Festival et 35 organismes de concerts, et pour invitation de résidence 16 centres et studios.

LE CONCOURS INTERNATIONAL DE LOGICIELS MUSICAUX 1996 - 1999

- **4** éditions
 - **96** logiciels concourants de **101** informaticiens de **17** pays
 - **39** logiciels lauréats de **46** chercheurs-développeurs de **13** pays : Allemagne, Argentine, Canada, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suède, Ukraine et USA.
 - **22** membres du Jury de **7** pays
- Avec la collaboration des revues :
Computer Music Journal, Keyboard Magazine (France), PC Team (France)
SVM Mac (France)

L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE DE BOURGES 1995 - 2009

Cette Académie regroupait **24** membres de **14** pays (Allemagne, Argentine, Belgique Canada, Espagne, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse, USA), compositeurs et musicologues. Réunis chaque année à Bourges en session durant les 4 derniers jours du Festival "Synthèse", leurs communications sont publiées dans la langue de l'auteur dans « les Actes de l'Académie » par les Éditions Mnémosyne Musique Média :

Les Membres de l'Académie furent :

Clarence Barlow (Pays-Bas/Inde)	Leo Küpper (Belgique)
Françoise Barrière (France)	Max Mathews (USA)
Gerald Bennett (USA/Suisse)	Michaël Obst (Allemagne)
José Manuel Berenguer (Espagne)	Bernard Piettre (France)
Lars Gunnar Bodin (Suède)	Eduardo Polonio (Espagne)
Rainer Boesch (Suisse)	Takayuki Rai (Japon)
Pierre Boeswillwald (France)	Jean-Claude Risset (France)
Christian Clozier (France)	Curtis Roads (USA)
Simon Emmerson (Grande-Bretagne)	Nicola Sani (Italie)
Sten Hanson (Suède)	Alain Savouret (France)
Georg Katzer (Allemagne)	Barry Truax (Canada)
Francisco Kröpfl (Argentine)	Horacio Vaggione (Arg/France)

LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE (CIME-ICEM) 1981 -

Bourges est le siège social de la CIME-ICEM, association internationale de droit français.

La CIME-ICEM est une Organisation Internationale Membre OIM) du Conseil International de la Musique (CIM) - UNESCO.

Elle regroupe (2017):

14 Fédérations Nationales Membres :

- Federacion Argentina de Musica Electroacustica (FARME) - Argentine
- Fédération Belge de Musique Électroacoustique (FeBeMe) - Belgique
- Comunidad Electroacustica de Chile - Chili
- Electroacoustic Music Association of China (EMAC) - Chine
- Federacion Cubana de Musica Electroacustica - Cuba
- Asociacion de Musica Electroacustica de Espana / AMEE - (Espagne)
- Charm of Sound / Äänen Lumo – (Finlande)
- British ElectroAcoustic Network - (Grande Bretagne)
- Hellenic Electroacoustic Music Composers' Association/HELMCA – (Grèce)
- Asociacion de arte sonoro Mexicano /AARSOM – (Mexique)
- Polish Society for Electroacoustic Music – (Pologne)
- Miso Music Portugal – (Portugal)
- Fédération Suisse de Musique Électroacoustique – (Suisse)
- Ukraine Association of Electroacoustic Music Ò /UAEM – (Ukraine)

11 Organisations Institutions Membres :

- GrupLac Investigación y Creación – (Colombie)
- Orchestra del Caos à Barcelone – (Espagne)
- MISAME – (France)
- Hungarian Computer Music Foundation (HCMF), Budapest – (Hongrie)
- Spectro Center for New Music, Tehran – (Iran)
- Tempo Reale Florence – (Italie)
- Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras Morelia – (Mexique)
- Institute of Sonology Royal Conservatory Hague – (Pays-Bas)
- EAMMC – Centre for ElectroAcoustic Music Moscow Conservatory – (Russie)
- ICST (Institute for Computer Music and Sound Technology), Zürich – (Suisse)
- CEMI / North Texas University in Denton – (USA)

NOS PARTENAIRES ONT ÉTÉ :

Ministère de la Culture : Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), Département des Affaires Internationales (DAI) - Culture France,
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre (DRAC),
Préfectures de région et du Cher,
Ville de Bourges,
Conseil Régional du Centre,
Conseil Général du Cher,

Société des Auteurs, Compositeurs, Éditeurs de Musique (SACEM),
Bibliothèque nationale de France,
ICST de l'Université de Zürich,
CICLIC , Pôle Patrimoine de l'Agence régionale Centre-Val de Loire à Issoudun
ACHDR (Association du Centre Historique de la Diffusion Radiophonique) à St Aoustrille
Centre des Monuments Nationaux (Monum),

UNESCO,
Ambassades et Alliances françaises...,
Université Nationale de Cordoba (Argentine),
Bien des compositrices, compositeurs, instrumentistes de France et d'ailleurs, (voir stats)
Studios et Centres de création, Radios, Festivals en France et à l'étranger, (voir stats)

Institutrices et Instituteurs du réseau Gmebogosse,
Académie d'Orléans-Tours,
Maison de la Culture de Bourges,
Archives Départementales du Cher,
École Nationale Supérieure d'Art de Bourges (ENSA) et Galerie La Box,
Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges,
Médiathèque de Bourges,
Galerie L'Autre Rive,
Fédération des Œuvres Laïques du Cher (FOL),
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI),
Association Française des Détenteurs de Documents Audio-visuels et Sonores (AFAS),
Agence Culturelle de Bourges.

et le Public, ici, là, ailleurs.

