

Curriculum Vitae Jean-François Laporte

QuickTime™ and a
TIFF (non-compressed) image compressor
are needed to see this picture.

6545, ave. Durocher
Suite # 401
Outremont, Qc
H2V-3Z4, Canada
Tél: (514) 270-6262
jf@jflaporte.net
Totemjf@gmail.com

site web : www.jflaporte.net
www.totemcontemporain.com

Jean-François Laporte (13 mars 1968)

Artiste québécois, présent sur la scène de l'art contemporain depuis le milieu des années 1990, Jean-François Laporte poursuit une démarche hybride intégrant arts visuels et exploration sonore. Artiste plutôt intuitif, Laporte apprend l'art du sonore à travers l'expérimentation concrète de la matière. Formé d'abord à l'Université de Montréal puis à l'Ircam (2002-03), il construit sa démarche de composition sur l'écoute et l'observation active de la réalité de chaque phénomène. Son art est donc le résultat d'un travail de complicité avec le matériau brut, ses gestes créateurs proposant des constructions puisées à même les matériaux abordés. Ces derniers proviennent tant de l'environnement quotidien que des instruments de musique traditionnels ou inventés, sans aucune forme de hiérarchie. Par le fait même, une grande diversité de sources ainsi qu'une singularité indéniable caractérisent son travail.

Depuis maintenant dix ans, Jean-François Laporte consacre beaucoup d'énergie au développement et à la fabrication de nouveaux instruments de musique (tu-yo, bol, FlyingCan, trompe-sax, FlyingSax, orgue de sirènes) qu'il intègre à ses oeuvres et, depuis 2002, à différents projets multi-disciplinaires (danse contemporaine, vidéo clip, commandes à d'autres artistes, etc). Ces inventions ont mérité au compositeur plusieurs commandes d'oeuvres, au Canada (**Radio-Canada, Musée Pointe-à-Callière, Fonderie Darling, Escales Improbables, Codes d'Accès, Quasar/SMCQ**) et à l'étranger (**Radio-France** (Paris-Montpellier), **IRCAM, Musée d'Arts de Compostelle, Athenor d'Albi, Le Carré d'art de Nîmes, La Muse en Circuit**, etc.). Aussi, Depuis 1999, l'artiste s'adonne à la recherche, au développement et à la réalisation d'installations Visuelles et sonores dotées de contrôles robotisés et informatisés (**Orbites, Khrônos, Psukhô, Kyokkoufu, Seaquakes, Khôra**, etc). Ces installations mettent en scène des sculptures à la fois visuelles et sonores, utilisant la pneumatique, la robotique et la cinétique comme centre de réflexion et comme moyens d'expressions. Un projet de recherche et de développement d'un nouvel instrument, le *Tu-Yo Cybernétique* est présentement en cours de réalisation.

Le compositeur continue également d'être actif dans la création d'oeuvres pour instruments traditionnels. En témoignent des oeuvres comme **Désert de poussières**, une œuvre de 15 minutes pour violoncelle solo et bande (commande de la Muse en Circuit, France), **Craquements d'Âmes**, une œuvre de 20 minutes créée le 18 mai 2009 par l'**Ensemble Itinéraire**, et **Spin** (œuvre électroacoustique de 20 minutes, commande du **GRM**) créée le 9 février 2008. Le compositeur travaille présentement sur plusieurs projets de composition : une œuvre de 20 minutes pour le quatuor électrique **Repertorio Zero** (Italie), œuvre de 20 minutes pour flûte et traitements en temps réel (commande du CAC pour la flûtiste Claire Marchand, Montréal) et une œuvre de 45 minutes pour l'ensemble Transmission (commande du CAC). Depuis ses débuts en 1993, Jean-François Laporte a écrit une soixantaine d'oeuvres qui ont été créées et interprétées tant à Montréal qu'ailleurs au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis*, suite à des commandes d'ensembles locaux ou internationaux et bénéficiant souvent de soutiens financiers gouvernementaux (notamment du CAC, du CALQ, du Ministère de la Culture français, etc). Le compositeur et ses œuvres se sont également mérité de nombreux prix dont plusieurs **prix Opus**, décernés par le Conseil Québécois de la Musique (Compositeur de l'année et découverte de l'année en 2002, puis création de l'année en 2002 et 2006), ainsi que des premiers prix aux concours internationaux **Luigi Russolo** (2003) et **Citta' di Udine** (2004), tous deux en Italie.

D'ailleurs, les inventions de Laporte attirent l'intérêt de gens de part et d'autre du milieu artistique international. En plus de faire l'objet de nombreuses tournées (*Khôra*, notamment, a été présentée une trentaine de fois dans plusieurs pays), ces inventions l'ont ouvert à de multiples collaborations tant du côté de la musique que celui de la danse contemporaine. En effet, la chorégraphe **Susan Buirge (Abbaye de Royaumont)** commandait au compositeur, en 2002, une œuvre électroacoustique de 40 minutes pour instruments inventés et la chorégraphe japonaise **Heidi S. Durning** faisait appel à lui pour faire la musique de plusieurs de ses projets dont *Intuitive Sound Danse, Spiral Wind, Kimono Series* et *Ruby*. Dans la même voie, il a terminé *Matière & Matière* 2007 et *Composer / décomposer* 2008, deux projets pour instruments inventés en collaboration avec la chorégraphe coréenne **YoungHo Nam**. Il viens de terminer *Wedged in the Red Room* avec le chorégraphe/danseur **Frédéric Tavernini** et *Mon corps jamais ne s'arrêtera de danser* avec la chorégraphe/danseuse **Barbara Sarreau**. Par ailleurs, plusieurs compositeurs ont décidé d'intégrer ces inventions à leurs oeuvres, notamment le suédois **Jesper Nordin**(*Résidues*, commande du **Swedish Radio Symphony Orchestra**, 2006) et le britannique **Jonathan Harvey** (commande de la compagnie de danse **Ma-To-Ma**).

J-F Laporte est fondateur, directeur artistique et général des **Productions Totem Contemporain**, un organisme qui développe et fait la promotion de ses instruments inventés ainsi que des installations visuelles et sonores qui les mettent en scène, Lauréat dans la catégorie « Musique » du **Grand Prix 2006 du Conseil des Arts de Montréal**. L'organisme terminait dernièrement une tournée d'une année sur l'île de Montréal. **Psukhô** fut créée à la Fonderie Darling (25 sept. au 5 oct. 2009). L'organisme a aussi créé de **The Floating Project**, une installation présenté dans le cadre du Festival *Arts Souterrains*. En novembre prochain (25 novembre au 5 décembre 2010) l'organisme fera la création de **Khrônos**, la toute dernière installation.

Jean-François Laporte a remporté l'an dernier son cinquième prix Opus, celui du **Facteur d'instrument de l'année**. Ce prix, remis par le **CQM** (Conseil Québécois de la Musique) et la **SODEC** (Société de développement des entreprises culturelles), vise à reconnaître la qualité du travail de fabrication et l'importance de l'invention de ces nouveaux instruments. De plus, le compositeur est présentement en résidence artistique à Tokyo pendant six mois, de juillet à décembre 2010, dans le Studio du Québec à Tokyo, (CALQ).

Formation

Études:

- 2002-2003 Cursus annuel de composition et d'informatique musicale, **IRCAM** (Paris)
1999-2002 Maîtrise en composition mixte à l'**Université de Montréal**
1995-99 Baccalauréat en composition à l'**Université de Montréal**

Stages de composition :

- 2000 Atelier avec interprètes et tournée pan-canadienne du projet Harvest 2000 / Génération 2000 avec l'**ECM** (mars à novembre)
Séminaire international de composition avec l'ensemble **ICTUS** de Belgique, Yan Marez, L. Francesconi. (12 au 19 avril)
- 1999 Stage en communauté française de Belgique avec l'**AQWBJ** autour de *Tribal* (22 mai-8 juin)
Séminaire de composition *Voix Nouvelles* de la **Fondation Royaumont**.
- 1998 Académie d'été à l'**IRCAM** avec G.Grisey et J.Harvey. (18-26 juin)
Domaine Forget avec le compositeur Luca Francesconi. (16-23 août).
Ateliers et Concert avec l'**E.C.M.** sous la direction de Véronique Lacroix.
- 1997 Stage de compo. au **Studio Métamorphoses d'Orphie** (Belgique), **AQWBJ** (5-14 septembre)

Projets de recherche

- 2010-2011 Développement, réalisation, production de *Khrônos* (installation visuelle et sonore qui mettra en scène le *Tu-Yo Cybernétique*). **CALQ** (subvention « recherche et création»).
- 2009-2010 Recherche, développement, réalisation et production du *Tu-Yo Cybernétique*.
Conseil des Arts du Canada (Arts médiatiques - subvention « recherche et création»).
- 2008 Développement, réalisation, production de *Psukhô* (installation visuelle et sonore) à la Fonderie Darling. **CALQ** (subvention « recherche et création»).
- 2007 Développement et réalisation de *Kyokkoufu* (l'installation à partir du prototype de FlyingCan).
Commande du Musée d'art contemporain de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne).
- 2006-07 Développement de nouvelles possibilités de robotisation du Tu-Yo. **CALQ**.
- 2004-06 Développement du prototype d'un modèle robotisé de *canette sifflante* (instrument inventé) dans le but de construire une installation sonore. **CALQ**.
- 2003 Développement d'une interface de contrôle pour *Khôra* (installation sonore) Cursus Ircam.
- 2002 Développement, réalisation, production de *Khôra* (installation sonore) à la Fonderie Darling. **CAC**
- 2000 Développement et réalisation d'un orgue de sirènes de bateau. **CALQ**.

Commandes d'œuvres

- 2010-2011 **CAC** : Œuvre de 45 min. pour 6 musiciens de l'ensemble Transmission (Montréal, Canada)
Sixtrum : œuvre de 35 min. pour l'ensemble de percussion *Sixtrum* (Montréal, Canada)
- 2009-2010 **Ministère de la Culture français** : Œuvre de 15 min. pour Violoncelle solo (Muse en Circuit, France)
Repertorio Zero : Œuvre de 20 minutes pour Quatuor à corde électrique (Milan, Italie)
CAC : Œuvre de 20 minutes pour Flûte et Traitements en temps réel. (Montréal, Claire Marchand)
- 2008-2009 **CAC** : Oeuvre (20 minutes) pour l'ensemble Itinéraire (9 instrumentistes amplifiés, France)
- 2007-2008 **Radio-France** : *Psukhô instrumental*, orchestre et instruments inventés (Orchestre National de France).
GRM (Paris) : *Spin*, œuvre de 20 minutes pour Table Tournante amplifiée.
- 2006-07 **Festival Why Note** : (France) *Music from Scratch*, trio à corde de 50 minutes.
Nordic Music Day's, *Piece of me*, instruments inventés, pour une chorégraphie de Johan Bjorgvinson.
- 2005-06 **Maudance** : *Ruby*, oeuvre électroacoustique pour une chorégraphie de Heidi S. Durning (Japon)
- 2004-05 **Quasar** : *La Plénitude du Vide*, Œuvre pour les ensemble Quasar et Totem Contemporain
Radio-Canada : *Moments*, Quatuor à cordes (Quatuor Bozzini)
CAC : Œuvre pour piano et installation sonore (Le Carré des Lombes, Danièle Desnoyers, chorégraphe)
- 2002 **CAC**: *Procession* (Fondation Royaumont), *Tribal* (Codes d'Accès), *Khôra* (Fonderie Darling), *Le chant des baleines* (Tim Brady), *Éckhéô* (Trio Fibonacci).
Ministère de la Culture Française : *L'œil de la forêt* (pour la compagnie de danse de Susan Buirge)
- 2001 **CAC** : *Le chant de l'inaudible* (Quatuor Quasar et SCMQ)
Radio-Canada : *L'éveil d'un Titan* (projet Silophone, The User)
Théâtre La Chapelle : Projet d'installation collective « autour du beau ».
Les saisons du Québec à New-York : *La valse des Sirènes*.
- 2000 **CAC**: *À l'ombre d'un murmure* (ECM).

Enseignement

- 2010 **Centre d'art Orford.** Enseignement durant les *Ateliers de création sonore de l'Académie d'Orford.*
- 2009 **Centre d'art Orford.** Enseignement durant les *Ateliers de création sonore de l'Académie d'Orford.*
- 2004-05 Abbaye aux enfants (Stage de trois jours avec différents groupes d'enfants autour de la fabrication de nouveaux instruments de musiques. **Abbaye de Royaumont** (été 2004 et 2005))
- 2005-09 « Musiques et musiciens actuels » **Université de Montréal.** Je donne un cours de trois heures à chaque semestre sur la musique actuelle, les installations visuelles et sonores ainsi que les nouveaux instruments de musique.
- 2000-09 Nombreux **Master Class** autour de mon travail de compositeur et de mes installations.

Prix et Bourses

- 2009 Jean-François Laporte remporte le prix Opus du **Facteur d'instrument de l'année** (prix remis par le **CQM** (Conseil Québécois de la Musique) et la **SODEC** (Société de développement des entreprises culturelles) qui vise à reconnaître la qualité du travail de fabrication et l'importance de l'invention de ces nouveaux instruments de musique.
- 2007 Les Productions Totem Contemporain (dont JF Laporte est le directeur général et artistique) ont été lauréats « **Musique** » lors du Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal.
- 2006 Le compositeur a remporté le prix de la **Création de l'année**, avec la **Plénitude du vide** pour 6 instrumentistes (instruments inventés et le quatuor de saxophones Quasar). **Gala des prix Opus**
- 2004 Premier prix au **International Contemporary Music Contest "Citta' di Udine"** (Italie) dans la catégorie musique "électroacoustique, analogique et digitale" avec **Dans le ventre du dragon**.
- 2002 Le compositeur a remporté trois prix au **Gala des prix Opus** (*gala visant à souligner l'excellence, le dynamisme et la diversité du milieu de la musique de concert au Québec*).
- Prix du **Compositeur de l'année**.
- Prix de la **Découverte de l'année**.
- Prix de la **Création de l'année**, avec **Tribal** pour orchestre d'instruments inventés.
Nomination au **Concours international électroacoustique, Bourges** avec **L'éveil d'un Titan**
- 2001 Premier prix au **Concours international de musique électroacoustique Luigi Russolo** en Italie dans la catégorie musique mixte avec **Prana**.
Bourse du Ministère de la Culture français pour la commande de **L'œil de la forêt**, une œuvre électroacoustique de 45 minutes pour la chorégraphie de Susan Buirge
Prix d'interprétation lors du premier concours d'interprétation du Club St-Jean-Richelieu avec **Rituel**, une œuvre pour *Canette Sifflante*, un instrument inventé par Jean-François.
Bourse du **Fonds des Amis de l'Art** de l'Université de Montréal remis annuellement à certains étudiants s'étant démarqués par l'excellence de leur dossier académique.
AQWBJ (Agence Québec-Wallonie Bruxelles pour la jeunesse), **Bourse de coopération** en communauté française de Belgique en vue de réaliser **Tribal**.
- 2000 Bourse du **Fonds des Amis de l'Art** de l'Université de Montréal.
AQWBJ, Bourse de coopération en vue d'organiser une série de concerts avec l'ensemble **Totem Contemporain** en communauté française de Belgique.
AQWBJ, Prix de la Coopération 2000.
- 1999 Participation à la musique de la vidéo **Die Dyer** de Alain Pelletier qui s'est mérité le **Prix du meilleur court et moyen métrage** lors du **Festival international Nouveau Cinéma et Nouveaux Médias**. Novembre 1999.
Sélectionné comme compositeur représentant le Québec pour le projet pan-canadien **Harvest 2000 / Génération 2000**. Organisé par l'ECM. L'objectif du projet Harvest 2000 est de présenter, à travers les œuvres de jeunes compositeurs, un portrait de la composition musicale à travers le pays à l'aube de l'an 2000.
- 1998 **Rencontre de Musique nouvelle 1998, 1er prix** : stage de composition **Voix Nouvelles'99** de la Fondation Royaumont (France).
Domaine Forget, Bourse d'excellence : stage de composition **Musique Nouvelle** avec le Nouvel Ensemble Moderne.

Discographie

- 2010 **L'Éveil d'un titan, Waves**, Œuvres pour instruments inventés et lieux réverbérant (Silo à grain et cale de bateau vide), étiquette **23 Five**, San Francisco.
- 2009 **Le chant de l'inaudible**, Quatuor de saxophones, étiquette **DAME (QB)**, Montréal.
- 2007 **SoundMatters**, Œuvres électroacoustiques choisies, étiquette **23 Five**, San Francisco.
- 2006 **Residues**, produit par la Radio National de Suède, œuvres de Jesper Nordin, Suède.
- 2005 **De la Matière Première**, étiquette **Atma**, Montréal. Quatuor Bozzini.
Dans le ventre du dragon, 5ième concours international de musique contemporaine "Citta di Udine" (Italie). Premier prix dans la catégorie "Œuvre électroacoustique" 23 octobre 2004.
- 2003 **Prana**, étiquette du concours international de composition électroacoustique **Luigi Russolo**, Italie.
- 2000 **Mantra**, étiquette **Cinéma pour l'oreille**, compagnie Métamkin, Grenoble.
L'œuvre a été diffusée dans plusieurs grands festivals internationaux de musique électroacoustique dont : Festival Among Other 3, Vienne (Autriche) / Festival Musique Action, Vandoeuvre-Les-Nancy (France) / la galerie ZDB (Portugal) / Festival de musique électroacoustique de Lyon (France).

Enregistrements radiophoniques

- 2008 **Psukhô**, par Radio-France. J-F Laporte, J-M Bouchard et l'Orchestre National de France (7 novembre).
- 2007 **L'expérience...**, par Radio-Canada. Interprétée par le Jean-Marc Bouchard (3 mars).
- 2006 **Residues**, par la Radio-Suédoise. J-F Laporte et l'Orchestre de la Radio Suédoise (18 février).
- 2005 **Studio 12**, par Radio-Canada. Concert radio « live » avec 4 créations pour instruments traditionnels
La plénitude du vide, par Radio-Canada. Interprétée par le quatuor de saxophones Quasar et l'ensemble Totem Contemporain à l'église Saint-Jean-Baptiste (28 février).
- 2004 **Procession**, par Radio-Canada. Interprétée par le quatuor de saxophones Quasar (25 novembre).
Le Chant de l'inaudible, par Radio-Canada. Interprétée par le quatuor de saxophones Quasar, au Studio 12, en vue de la réalisation d'un CD.
- 2003 **Le sang de la terre**, par l'IRCAM (France). Interprétée par J.-F. Laporte (23 octobre).
- 2003 **Procession**, par Royaumont (France). Interprétée par Totem Contemporain (28 septembre).
Le Chant de l'inaudible, par Radio-Canada. Interprétée par le Quatuor de saxophone Quasar lors de la création (26 avril).
Tribal, par Radio-Canada. Interprétée par Totem Contemporain (12 avril).
Prana, par Radio-Canada. Interprétée par le Nouvel Ensemble Moderne (7-8 février).
- 2001 **L'éveil d'un Titan**, par Radio-Canada. Interprétée par JF Laporte et Martin Ouellet (16 juin).
L'invisible piano, par Radio-Canada. Interprétée par Brigitte Poulin à Lennoxville (26 janvier)
- 2000 **À l'ombre d'un murmure**, par Radio-Canada. Interprétée par l'ECM (10 novembre)
La Trilogie des Sirènes (Symphonie Ferroviaire), par Radio-Canada. Enregistrée sur le site du Musée Ferroviaire Canadien de St-Constant (17 juin).
De la Matière Première, par Radio-Canada. Interprétée par le Quatuor à cordes Bozzini (29 avril)
- 1999 **Rituel de Musique Expérimentale**, par Radio-Canada. Concert dédié à la musique expérimentale de Jean-François Laporte. (*Rituel, Offrande, BlaBlaBla, Dégonflement, Chemin de Croix, Tremblement de Terre*). Interprétées par Totem Contemporain (11 novembre).
Les Sirènes Volantes (Symphonie portuaire) par Radio-Canada. (28 février et 26 mars).
Prana, par Radio-Canada. Interprétée par l'ECM (28 février).
- 1997 **Éclipse**, par Radio-Canada. Interprétée par les Quatuors Papa Boa et Bozzini (juillet).