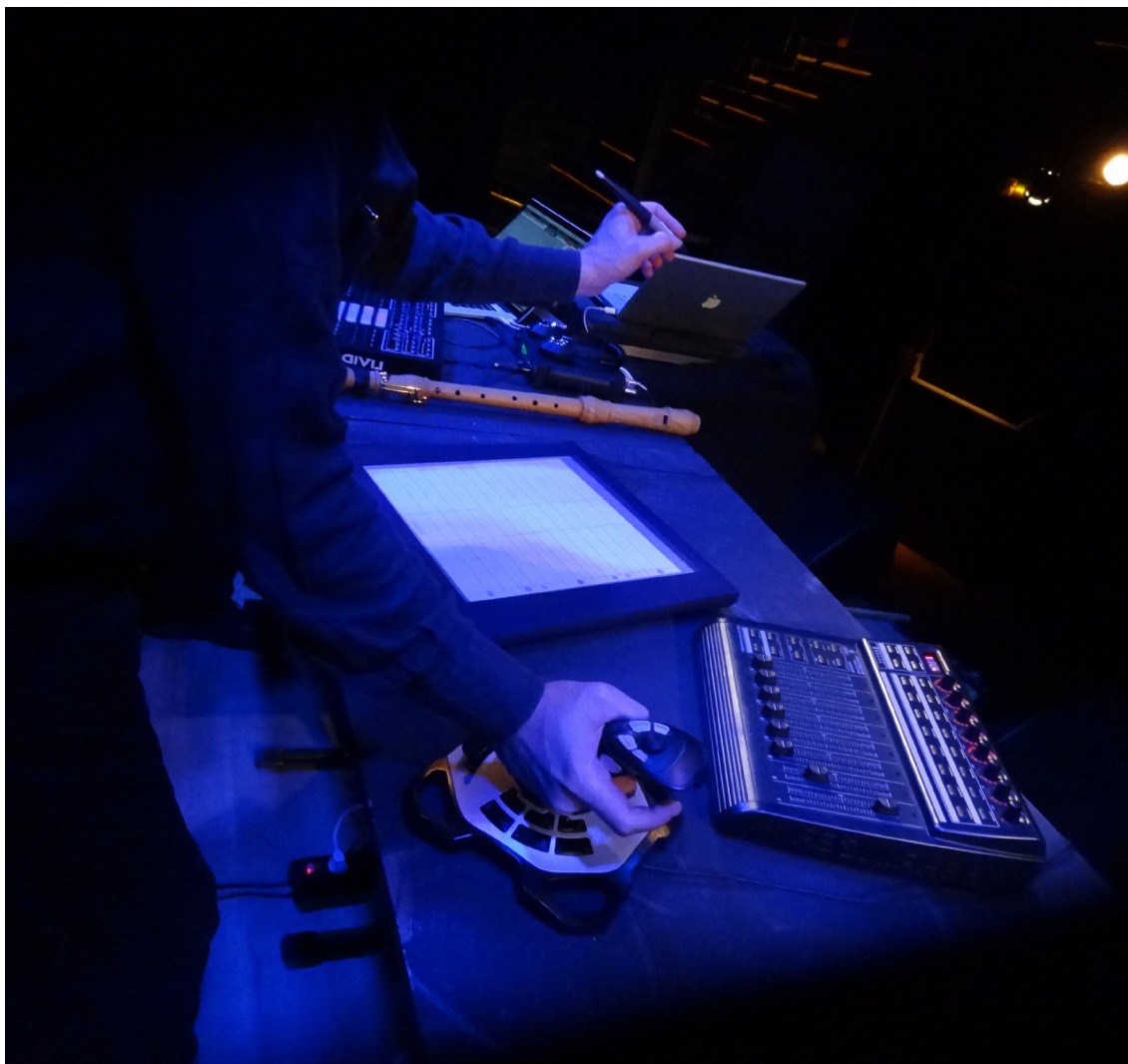

ONE (Orchestre National Electroacoustique)

Concert

Centre
de création
de musique
visuelle

2 rue des Pyrénées Silic 520 94623 Rungis Cedex

Tel/ +33 (0)1 45 12 04 50

Fax/ 09 55 66 28 66

<http://www.pucemuse.com>

Diffusion

Audrey Schmitt

diffusion@pucemuse.com

Tel/ +33 (0)1 45 12 04 50

Mob/ +33 (0)6 85 88 46 73

A propos

ONE est né d'une rencontre qui ne doit rien au hasard, celle de musiciens venus d'horizons très différents mais qui partagent un même intérêt pour le geste musical et la même volonté de croiser jeu instrumental et réflexion théorique. Jouant d'instruments originaux, ils inventent une musique numérique vivante et contrastée. Leur virtuosité d'écoute et de compréhension du texte musical révèle non seulement un jeu avec le son mais pour le son. Ainsi, ils convoquent du bout des doigts et de concert, des paysages changeants inspirés des sons instrumentaux, électroniques... et des sons de la nature.

Chaque musicien s'est fabriqué son "instrumentarium". Nombre d'entre eux ont choisi d'intégrer des interfaces dédiées aux jeux

vidéos les détournant ainsi de leur origine. Leur musique improvisée ou écrite est toujours jouée en live. A celle-ci s'ajoute parfois de l'image générée, organisée et traitée elle aussi en temps réel. Le public visualise ainsi indépendamment les sons produits par chacun. Ici aussi l'invention est de rigueur : Comment représenter les sons ? Faut-il représenter leurs formes d'ondes, leurs spectres, leurs hauteurs, leurs sources ? Et où projeter l'image du son ? Sur le musicien, au-dessus de lui, sur son instrument, sur les haut-parleurs ? Et si la trace du son s'accumulait pour construire progressivement une partition polygraphique ? Le seul impératif est d'augmenter l'écoute par la vue. Bien souvent la réponse adéquate est "faite maison" et développée par son propre instrumentiste. Pourvu que l'on se promène loin des sentiers battus pour nous réconcilier avec les plaisirs de la surprise...

Le premier concert de ONE a eu lieu au Triton les 24 et 25 janvier 2014. ONE a joué ensuite en avril à l'église Saint-Merri de Paris dans le cadre du festival *Ecouter Voir*.

Prochain concert le 25 avril 2015 au Studio 104 de la Maison de la radio.

ONE/ Orchestre National Electroacoustique

Karlax
Laurence Bouckaert

Flûte augmentée
Pierre Couprie

Calliphone et Méta-Mallette
Hugues Genevois

Filigramophone
Vincent Goudard

Métapiano
Jean Haury

Handsonic
György Kurtàg

Méta-Instrument
Serge de Laubier

Administration
Amélie Piron

Production/Diffusion
Audrey Schmitt

Communication/Relations publiques
Sabrina Lefrançois

Concert pour tous
Durée/ 1h15

Possibilité d'associer ce concert à des actions pédagogiques pour professionnels ou amateurs, publics avertis et à convaincre : initiation à la Méta-Mallette, orchestre de public, conférence multimédia > Cf. Page 9

L'Equipe...

Dans la pratique musicale de **Laurence Bouckaert**, tout oscille entre deux pôles. Electroacoustique et nouvelles lutheries. Composition et improvisation, produites seules ou en collectif avec ONE et les *Phonogénistes*. Ouverture aux arts plastiques et aux spectacles vivants, en solo ou à plusieurs. Milieux institutionnels ou alternatifs. Egalement professeur d'électroacoustique au conservatoire et à l'Université. Ainsi s'équilibrent les expériences de Laurence, par deux.

Pierre Couprie est maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, il y enseigne l'usage du numérique pour la pédagogie, la recherche et le e-learning. Il est chercheur permanent à l'Institut de Recherche en Musicologie (CNRS UMR 8223). Ses recherches portent sur la représentation analytique de la musique électroacoustique. Elles sont liées à sa pratique de musicien improvisateur au sein du collectif expérimental les *Phonogénistes*.

De formation scientifique, **Hugues Genevois** s'intéresse très tôt à la composition musicale et aux possibilités qu'offre l'ordinateur pour la synthèse sonore. Pourtant, si ses goûts le portent volontiers vers la musique concrète et les musiques d'Extrême-Orient, c'est au contact de Iannis Xenakis qu'il décide d'approfondir son travail d'écriture. Après avoir réalisé de nombreuses musiques sur support, son intérêt pour le geste musical le conduit à explorer, dans ses travaux récents, les possibilités expressives de l'ordinateur. Il travaille notamment sur les nouvelles lutheries et l'interaction musicien/instrument, objets de son enseignement dans le cadre d'un mastère universitaire.

De formation scientifique, **Vincent Goudard** conçoit des instruments électroniques depuis 2004 dont il joue ou d'autres s'emparent.

Jean Haury, médecin et pianiste, constitue une collection de pianofortes et de méthodes d'enseignement du piano pour un travail de musicologie sur les touchers du piano et du pianiste. L'investigation trouve dans les claviers électroniques et l'informatique les outils pour analyser et paramétrer l'interprétation au moyen du seul mouvement des touches. Le Métapiano est la réalisation concrète de cette investigation, permettant de jouer une "partition interactive" sur quelques touches, voire sur une seule. La méthode de notation de la partition, la "Pianotechnie", permet l'interprétation immédiate d'une partition de quatuor à cordes par exemple. L'œuvre numérisée répond à la gestuelle, aux rythmes et aux inflexions expressives de l'interprète. En concerts ou en ateliers, Jean Haury propose aux musiciens amateurs ou confirmés cette nouvelle façon d'interpréter la musique au piano.

György Kurtág Jr

Après avoir mené ses études de composition dans son pays d'origine, la Hongrie, il intègre l'équipe du Centre Européen de Recherche Musicale à Metz de 1980 à 1982. Entre 1980 et 1985, il est à l'IRCAM en tant que compositeur-chercheur et assistant musical. Il travaille avec Maurizio Kagel, Peter Eötvös, Sylvano Bussotti... Il participe à la tournée de *Repens* de Pierre Boulez aux USA. Depuis 1983, il collabore avec Ferenc Grünwalsky. Il compose la musique de plusieurs longs-métrages, dont *Variations Goldberg* qui obtient le Prix des Critiques de Cinéma de la meilleure composition musicale en 1993. En 1996, avec le Quatuor Lugosi, il recompose la bande-son de *Plan 9 from outer space* de Ed Wood, présenté sous forme de cinéma-spectacle à Paris.

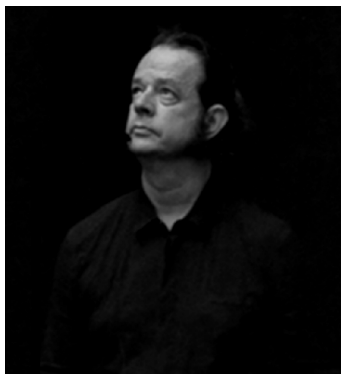
Il devient ensuite membre du conseil scientifique du lieu de création et de recherche informatique musicale SCRIME. Ses recherches englobent aussi bien l'analyse et la captation des gestes de l'instrumentiste que la création d'instruments nouveaux.

Depuis 1999, il est impliqué dans la composition collaborative et des projets évolutifs. Il compose un quatuor de cordes *Electronique hybride* en collaboration avec György Kurtág Senior (commande de la Fondation Paul Sacher - Basel) qui a été programmé par le festival de Luzern (2000), festival de musique contemporaine de Huddersfield avec le quatuor *Arditti* (2001) et repris par le quatuor *Keller* au Wiener Festwochen (2002). En solo, le *The Continuator Project* a été programmé par la 24ème *Hestejada de Las Arts* d'Uzeste Musical (2001), le festival *Sons d'Hiver* (Paris) et les festivals de Wien et de Budapest (2002).

PRIX :

2009 : Finaliste de prix MIDEM, Zwiegesprach Kurtág 80

2010 : Victoire de musique (Prix Fonogram/Hongrie le disque de l'année) avec son groupe Sc.Art *The well - tempered universe*

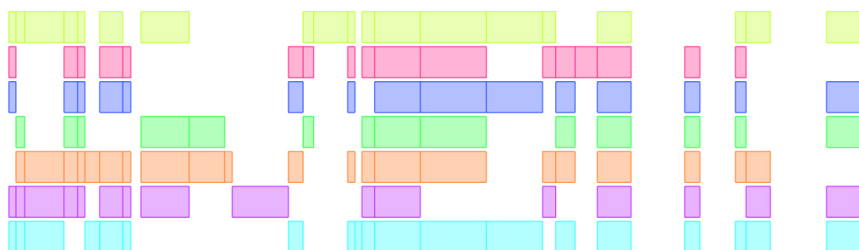

Compositeur, chercheur et musicien, **Serge de Laubier** fonde PUCE MUSE avec lequel il co-invente le Processeur Spatial Octophonique (brevet n°8600153). Il est aussi concepteur du Méta-Instrument et l'auteur des logiciels MIDI Formers (© INA-GRM) qui ont reçu le premier prix au Concours International de logiciels musicaux de Bourges 1996. Il a obtenu plusieurs récompenses notamment le FAUST d'OR 1992, le Grand Prix du Festival Vidéo Art de Locarno 1994, le 1er prix de composition du concours international de Bourges 1995, le prix spécial du jury au SATIS 2001. Ses dernières créations mêlent étroitement musique, images et nouvelles technologies. Elles ont souvent un caractère événementiel et monumental. Elles ont été jouées dans des cadres prestigieux comme : La Coupe du Monde Rugby 2011, Chalon dans la rue 2011, Nuit blanche 2010, Transitarie 2009 à San José Costa Rica, Bains Numériques 2008 à Enghien - les - Bains , Festival international de rue d'Aurillac 2007, Jeux méditerranéens d'Almeria 2006, pour l'année de la physique 2005, etc...

... et John

La partition est proposée par "John", un programme qui va structurer les improvisations, donner des thèmes, distribuer les interventions musicales. C'est un générateur de contraintes conçu et développé par Vincent Goudard. En voici quelques thèmes: onomatopée, aquatique, sériel, cosmique, répétitif, 120 à la noire, épais, danse, à l'unisson, valse, jazzy, do ré mi, céleste, staccato, fugato, explosif, élastique, avec soupirs, presque rien, chromatique, géologie sonore, anacrouse/désinence, glissando, cantabile, ostinato, pointilliste, immobile, agitato, vivace...

0h 15min 40s

fugato
ff

Gy	Hu	Je	La	Pi	Se	Vi
----	----	----	----	----	----	----

à l'unison
ff

Gy	Hu	Je	La	Pi	Se	Vi
----	----	----	----	----	----	----

4' 01"

jazzy
ff

Gy	Hu	Je	La	Pi	Se	Vi
----	----	----	----	----	----	----

1' 03"

Puce Muse et le Méta-Instrument

Structure pionnière de la recherche en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, PUCE MUSE développe depuis 1982 des dispositifs autour de la musique visuelle sur trois axes : la recherche, la création et la transmission.

Plaçant au cœur de sa recherche la performance musicale collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée, en amont et parallèlement à ses spectacles de rue multimédia, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création numérique visuelle.

PUCE MUSE a également conçu le Méta-Instrument, un instrument de MAO dont la technologie fait appel à des développements électroniques, informatiques, mécaniques et musicaux spécifiques. Mesurant avec grande précision les mouvements, cette interface homme-machine mobile permet de manipuler simultanément 27 souris d'ordinateurs. Il devient ainsi possible de maîtriser des gestes proches de ceux d'un chef d'orchestre et de diriger avec le même instrument l'image, la lumière et la musique. Trois prototypes, compatibles ascendants, ont été développés en 1989, 1996 et 2004. La troisième génération du Méta-Instrument, le MI3, a vu le jour en 2006.

Le Méta-Instrument est aujourd'hui proposé à la vente, pour développer le réseau d'échange entre utilisateurs-musiciens et compositeurs-programmeurs. 4 MI3 ont été livrés : au Laboratoire bordelais de recherche en informatique LABRI, au Laboratoire d'acoustique musicale LAM, et à l'Université McGill de Montréal.

Le Méta-Graphique, logiciel qui anime le Méta-Instrument, a été remarqué par le prix spécial du jury au SATIS 2001.

Ce qu'en dit la presse

Relié à un ordinateur où sont classés des milliers de sons, le Méta-Instrument traduit musicalement le moindre geste de son pilote. Qu'on caresse une touche, qu'on batte des bras de haut en bas, de droite à gauche, c'est tout un monde sonore qu'on met en branle : du vent en rafale, des bribes de mots, des cris d'animaux, des bruits synthétiques ou tout simplement des notes de pianos sont sculptés, rythmés, arpégés par la drôle de danse de l'instrumentiste (...) La rencontre de Bach et Flash Gordon ?

LE MONDE

Alors informatique, électronique et leur cortège d'innovations ne parviendraient-ils plus à nous émouvoir ? Serge de Laubier nous démontre le contraire. Musicien et compositeur, il a inventé le Méta-Instrument, un instrument en trois dimensions pour sculpter des sons.

ARTE

Le Méta-Instrument permet de créer des cascades de bruits tout en projetant des images sur des immeubles (...) ou sur un écran géant. Imaginez, par exemple, une toile où s'agitent des lignes de couleur, fourmillent des points, et apparaissent des tags au rythme de chants d'oiseaux, d'explosions et de bruits de pas. Etrange ? "Onirique" répond le compositeur, qui rêve déjà de numériser sa voix pour mettre en scène un opéra 100% virtuel.

L'EXPRESS

Ce serait un instrument hybride, un instrument du 3ème type. (...) Avec le Méta dans chaque main, vous avez l'équivalent de 8 souris d'ordinateur. Plus de 540 milliards de combinaisons. (...) C'est comme si vous étiez chef d'orchestre, et qu'en même temps vous pouviez agir sur les sons. Comme si vous aviez 2 méga joysticks, qui permettent de séquencer et de jouer les sons grâce à votre gestuelle. (...) Un instrument que l'on apprend déjà en conservatoire.

CANAL +

En tournée

Equipe

8 personnes (7 musiciens + 1 administratrice de tournée) au départ de Paris.

Arrivée de l'équipe le jour J pour l'Ile-de-France et J-1 pour la province et l'étranger.

Conditions financières

Un devis vous sera envoyé sur simple demande.

Celui-ci tiendra compte du nombre de concerts, du lieu et de la possibilité d'intégrer les dates dans une tournée régionale.

Les défraiements repas et hébergements seront calculés au tarif SYNDEAC en vigueur pour 8 personnes.

Possibilité de prise en charge directe des frais par la structure d'accueil.

Conditions techniques

1 service de montage avec les techniciens de la structure d'accueil le matin du 1er concert.

1 service de répétitions l'après-midi de chaque concert.

1 demi-service pour le démontage après le dernier concert.

Sensibilisation autour des concerts

Initiation Méta-Mallette, logiciel de création de musique visuelle

L'atelier est mené par l'un des membres de ONE ou de la Cie PUCE MUSE. Le programme est déterminé en fonction du nombre d'heures et du public ciblé* (musiciens ou non, âge, niveau, etc...). Il est proposé aux participants différentes possibilités de jeu et de création sur la Méta-Mallette. Ce n'est pas la virtuosité qui est recherchée ni la conception d'un morceau mais l'approche d'une démarche créative qui s'improvise selon les aléas de l'expérience elle-même. Seul et à plusieurs, via des interfaces gestuelles simples (souris, gamepad, joystick...), le public découvre différentes techniques de synthèse et de transformations sonores ayant marqué l'histoire de la MAO. Mais au-delà de la technique, cet atelier est avant tout une manière ludique d'aborder la création musicale.

*Pour les participants les plus confirmés, cet atelier peut s'organiser sur une thématique précise : "La Transformation des sons", "La Manipulation des vidéos", "Les Reliefs"...

L'Orchestre de public

Cet atelier est mené par le musicien/chercheur Serge de Laubier et dure une demi-journée. Les participants utilisent leur voix et Serge de Laubier les transforme avec des manettes. Le résultat peut se restituer en 5 min de jeu partagé avec ONE ou en lever de rideau le soir du concert. L'orchestre de public est ouvert à tout âge et niveau. Il regroupe 25 personnes maximum.

Il est possible de constituer plusieurs orchestres de public pour un concert.

Conférence multimédia

Serge de Laubier de PUCE MUSE propose une présentation originale et interactive aux spectateurs. La conférence illustrée par des démonstrations *In Vivo*, des photos, sons et visuels, est construite en trois parties :

L'Histoire de l'électroacoustique : son origine, ses différents courants, ses principaux acteurs...

Parcours et démarche de PUCE MUSE : comment le musicien et chercheur Serge de Laubier se place par rapport à cette musique, les origines de la Cie, ses fondamentaux, ses inspirations, ses créations. Cette partie permettra au public de découvrir l'univers artistique de PUCE MUSE.

ONE (Orchestre National Electroacoustique) : la naissance du groupe, ses membres, son processus de création, ses instruments étonnants (Méta-Instrument, Méta-Piano, Filigramophone, Caliphone, Karlax, Joystick...). Un avant-goût du spectacle sera présenté sous forme de trailer...

La conférence multimédia peut se proposer en amont du concert sur scène ou hors les murs (ex : salle de classe).

Centre
de création
de musique
visuelle

2 rue des Pyrénées Silic 520 94623 Rungis Cedex
Tel +33 (0)1 45 12 04 50 - Fax 09 55 66 28 66
N° Siret : 332 554 252 00038
Code APE : 900 1Z

www.pucemuse.com