

PUCE
MUSE

Centre
de création
de musique
visuelle

LE SALON DE MUSIQUE DE PUCE MUSE

UNE NOUVELLE IMPLANTATION À CACHAN EN 2025

PUCE MUSE - Espace Musical, 22, Avenue Benoît Guichon, 94230 Cachan.

Tel +33 (0)1 45 12 04 50 - administration@pucemuse.com

pucemuse.com

PRÉAMBULE

Trois réalisations inspirantes

Il y a quelques décades, j'ai rencontré le directeur de l'IHES. Comprenant que ce directeur avait des neurones en excellent état, j'étais allé voir ce qu'était cet institut et la réponse me fait encore rêver. L'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) est un institut de recherche avancée en mathématiques, physique théorique et toute autre science qui s'y rattache. L'Institut offre à des scientifiques d'envergure exceptionnelle un lieu où ils peuvent se consacrer entièrement à leurs recherches, sans aucune obligation d'enseignement ou de tâches administratives. "Une liberté totale de recherche pour des chercheurs exceptionnels" avec une seule contrainte : prendre le thé ensemble chaque jour. Et si on remplaçait chercheur par trouvère ?

<https://www.ihes.fr/>

Un autre lieu toujours en Essonne explique l'idée du salon : *Le Cyclop* de Jean Tinguely. 22,50 mètres de haut et 350 tonnes d'acier... *Le Cyclop* est une œuvre sculpturale monumentale qui trône dans les bois de Milly-la-Forêt (Essonne, Île-de-France). Réalisée par Jean Tinguely avec le concours de sa femme Niki de Saint Phalle et de leurs amis artistes. *Le Cyclop* est un monument unique dans l'histoire de l'art. Mais c'est avant tout le fruit d'une aventure collective, tissée de liens d'amitié, une utopie réalisée au cours de nombreuses années par « une équipe de sculpteurs fous » réunie autour de la personnalité de Jean Tinguely.

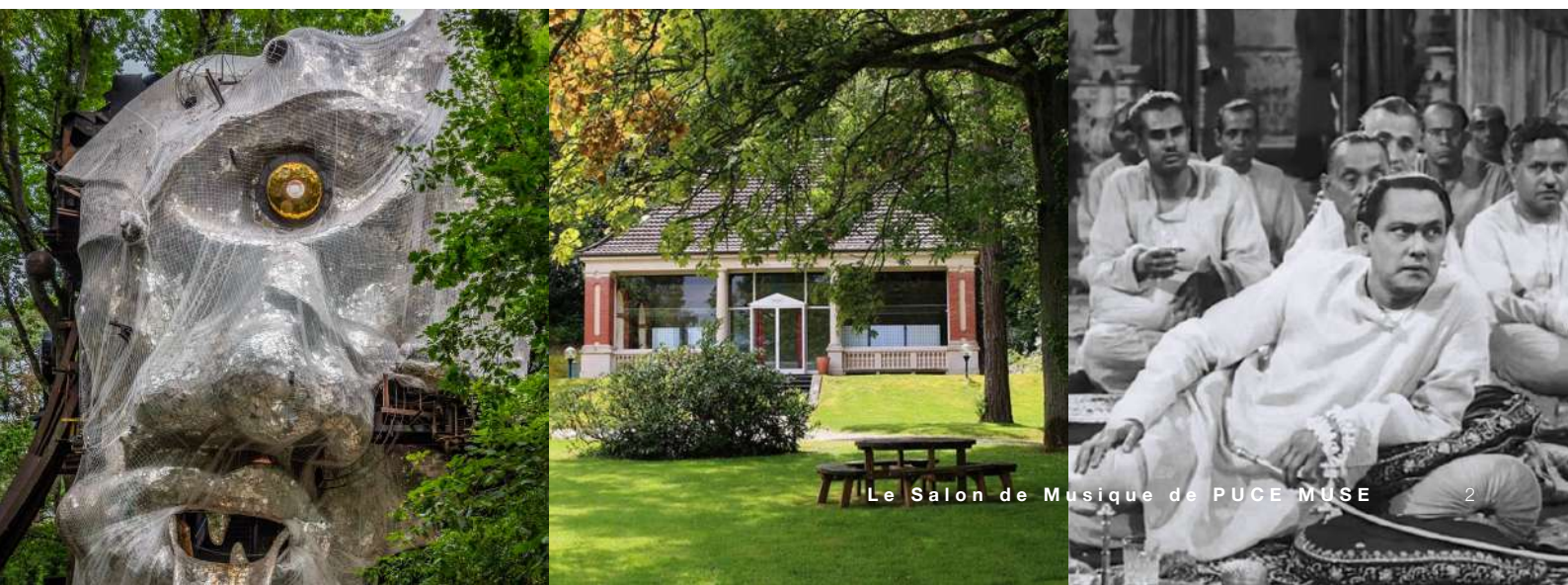
<https://www.lecyclop.com/>

Une troisième référence se trouve dans le film éponyme de Satyajit Ray. Trouver refuge dans la musique. Un lieu hors du temps, qui protège et qui accueille une musique raffinée. Dans ce film spectateurs et musiciens convergent vers un même objet : la musique. Le salon de musique est aussi un film qui questionne la relation entre écouter et voir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Salon_de_musique

Quoiqu'un peu écrasantes, ces trois références mettent en valeur l'utopie, l'intelligence collective et la liberté, trois idées qui inspirent le projet du **Salon de musique**.

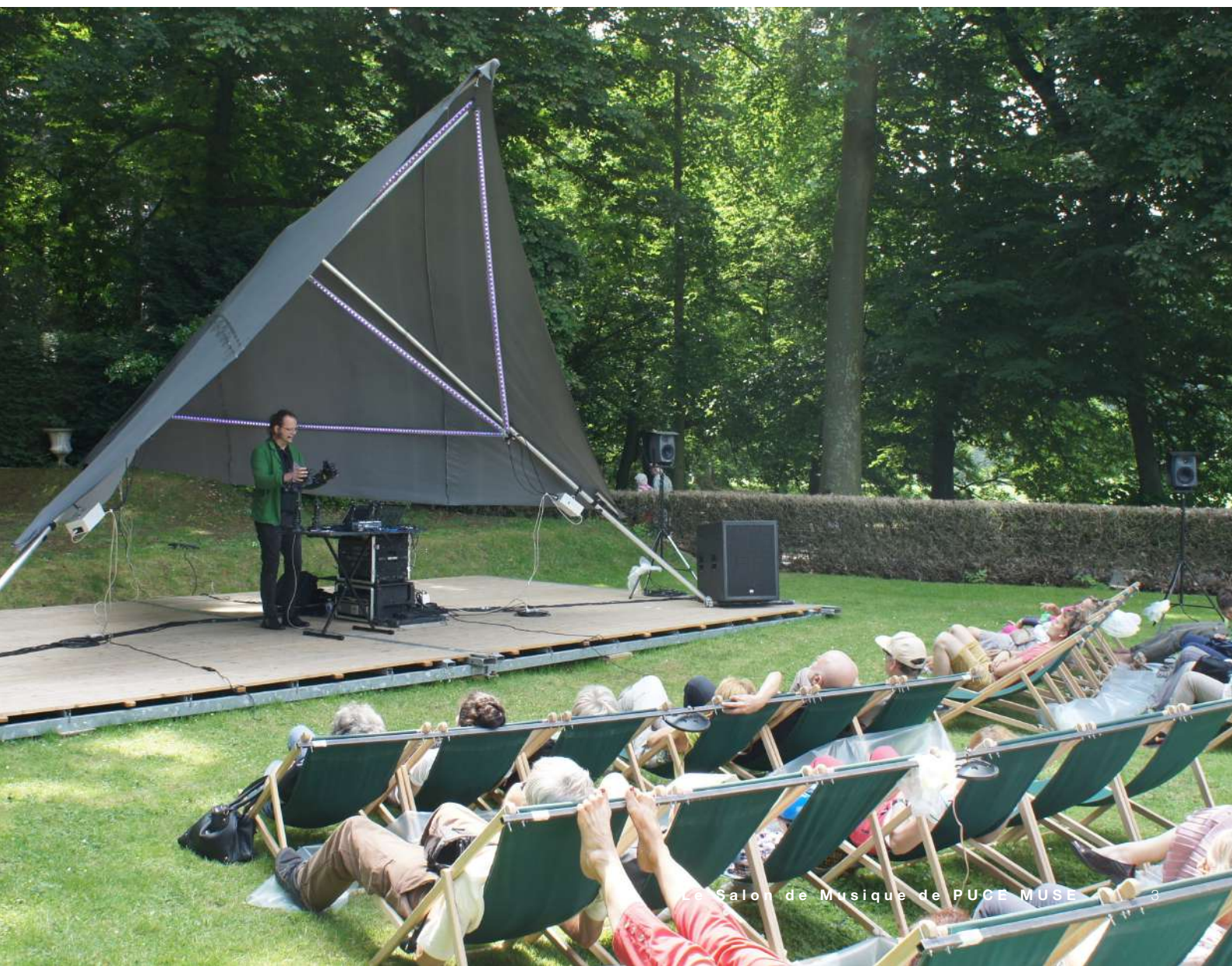
SERGE DE LAUBIER, directeur artistique de PUCE MUSE

Instruments innovants / écoute augmentée

Le salon de musique de PUCE MUSE propose d'échanger sur la musique et plus particulièrement sur une double forme : instruments innovants / écoute augmentée.

- **L'instrument innovant** peut être sonore comme visuel. Il peut être une augmentation des instruments existants (voir la guitare électrique par exemple) ou des instruments totalement nouveaux (le Méta-Instrument par exemple). L'instrument innovant peut proposer de nouvelles sonorités mais aussi simultanément générer des images associées. Il permet aux musiciens d'explorer puis de donner à entendre et à voir des mondes audiovisuels nouveaux. Ici le geste instrumental est central pour garder cohérence et humanité. Ces nouveaux instruments entraînent une exploration à trois niveaux : sur les capteurs gestuels, les algorithmes de traitement du geste et les systèmes de synthèse audio et visuel.
- **L'écoute augmentée** cherche des solutions pour aider à entendre / comprendre ces nouveaux territoires musicaux. Écoute tactile, ostéophonie, écoute binaurale, multiphonie, synesthésie, polyphonie, écoute visuelle sont autant de pistes qui permettent d'augmenter l'écoute pour accéder, ressentir, comprendre, suivre ces nouvelles musiques. L'écoute augmentée travaille une concordance des sens (oreille, oeil, touché) pour favoriser l'amplification de l'écoute des spect/acteurs.

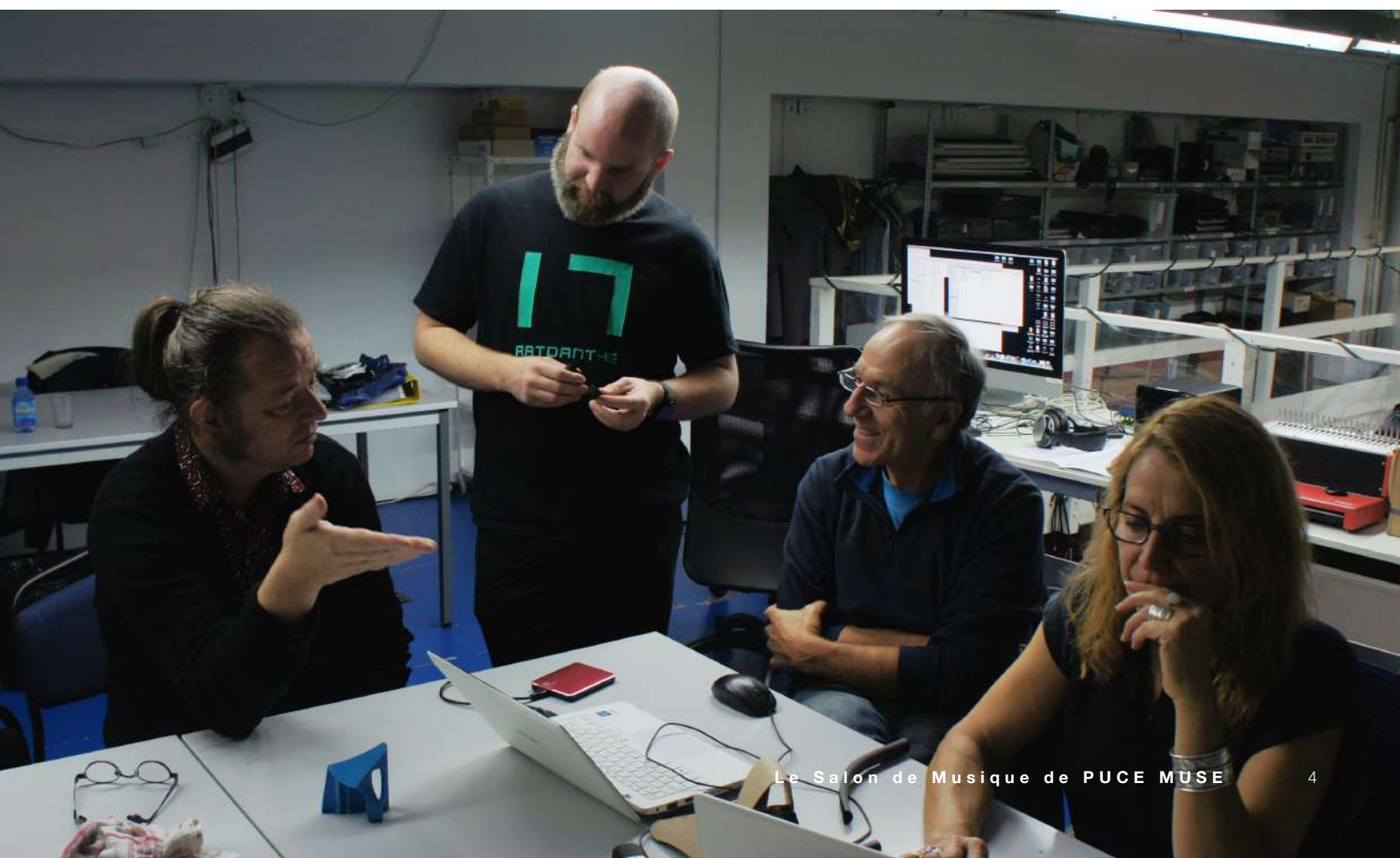

Prendre le thé ensemble

Le salon de musique de PUCE MUSE propose donc une double approche : faire mais aussi réfléchir à cette forme de musique émergente. La musique est essentiellement objective et son sens est donc partageable. Cela permet une approche collective des questions complexes. L'œuvre expérimentée peut donc être individuelle ou collective. Faire confiance à l'intelligence collective pour avancer dans la compréhension des process proposés. Quelle forme cela peut prendre : **prendre le thé ensemble comme à l'IHES** ? Ou créer un rendez vous réel / virtuel régulier pour échanger ? Par exemple les **lundi du salon**... Quelque soit la forme, ces réflexions seront publiées régulièrement.

Voici quelques thèmes qui me paraissent stimulants pour répondre à cette préoccupation centrale : instruments innovants / écoute augmentée ?

- Comment associer la vue pour aiguïser l'écoute ? La musique visuelle est nouvelle. Il n'y a pas de logiciel directement adapté. Alors comment font les musiciens invités ? Cette difficulté génère une inventivité stimulante. Y a t il des convergences possibles entre les différents outils utilisés et souvent adaptés, programmés, voir entièrement inventés ? Quelles scénographies ?
- Quelles sont les associations audio / visuelles ? Écouter / voir questionne une difficulté permanente : trop voir peut envahir la perception et diminuer l'écoute. Comment cette question est abordée par les musiciens en résidence ? Comment l'écoute musicale est elle amplifiée par la vue ? Tracer le son, inventer un corps virtuel, montrer des représentations de la musique ?
- Quels sont les instruments et les gestes utilisés par les musiciens associés au salon de musique pour jouer ? Ces gestes sont ils compréhensibles par le public ? Sont-ils transposables ? Sont-ils transposables à différents instruments ?

Le public spect/acteur

Dans cette aventure le public est sollicité comme **spect/acteur** :

- **acteur de son écoute** (tactile, aérienne, par conduction osseuse),
- **acteur / instrumentiste** (avec des capteurs, des manettes de jeux, des leds pour le light painting...),
- **acteur évaluateur** (au sens positif du mot, proposant des retours textuels, graphiques, sonores...).

Penser l'œuvre comme un média qui nourrit l'échange. L'œuvre se finalise dans la rencontre.

Le public sollicité est en priorité constitué de résidents locaux. L'objectif est double :

- travailler avec le GRAND public issu de milieux très différents,
- inventer la notion de circuit court dans la création.

Ce public sera donc issu prioritairement des nombreuses structures des environs :

- Hôpital de jour Paul Guiraud à Cachan
- Ecole primaire Belle image
- collèges Victor Hugo et Paul Bert de Cachan
- IUT à Cachan
- Résidence autonomie du Moulin de Cachan et de l'Hay-les-Roses
- Conservatoires de musique de Fresnes et d'Arcueil-Cachan
- Orangerie et Service culturel de la ville de Cachan
- Ecole d'art de Fresnes

école Belle Image

école Paul Bert

collège Victor Hugo

Résidence d'autonomie du Moulin

Hôpital de jour Paul Guiraud

IUT

conservatoire à rayonnement départemental

L'Orangerie

École d'art de Fresnes

Le public spect/acteur

Cette coopération avec des structures locales permettra aussi d'amplifier encore plus l'Education Artistique et Culturelle de PUCE MUSE sur le département du Val-de-Marne et en Île-de-France. Les projets matures et les ressources numériques pourront être publiés sur le site de la Méta-Librairie.

Un comité de pilotage actif

Pour faire vivre ces objectifs, prendre le thé, pour orienter ou effectuer des résidences et questionnements, le salon de musique s'appuie sur un comité de pilotage.

Il est constitué d'**Uriel Bartélémi**, **Basile Chassaing**, **Hélène Breschand**, **Pierre Couprie**, **Patricia Dalio**, **Michel Edelin**, **Francis Faber**, **Hugues Genevois**, **Vincent Goudard**, **Gyorgy Kurtag**, **Gabriela Patino Lakatos**, **Serge De Laubier** et **Nicolas Rivière**.

Uriel Barthélémi est batteur, compositeur, électro-acousticien. Son langage combine percussions, performance, programmation son & vidéo, et composition. Cette identité multifacette se retrouve dans le travail sonore qu'il génère, dense et inclassable. Il compose et collabore avec de nombreux artistes issus du spectacle vivant depuis 2002 : danse, marionnettes contemporaines, théâtre, performance ainsi que les arts visuels. Conjointement à son travail de composition, il joue en tant que batteur/performeur pour plusieurs projets et mène un travail de recherche sur la liaison batterie et ordinateur, développant ses propres logiciels dans Max-Msp. Ces multiples axes l'amènent à réfléchir sur la notion de performance et d'improvisation, à prendre en compte les notions de plasticité & physicalité du son, ainsi qu'à questionner la place de l'interprète (gestes, énergies, corporalité) et les contextes psychologiques frictionnels. Mêlant intimement batterie et électronique, écriture souple et improvisation, il est compositeur en résidence longue à Césaré-centre national de création musicale.

Formé auprès de Pierre Jodlowski ([Ircam Coursus 2021-2022](#)), Jean-Luc Hervé, Roque Rivas (Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt) et Martin Matalon (CRR93), **Basile Chassaing** articule son travail autour de trois grandes thématiques : le geste, le paysage sonore et le lien entre musique et littérature. Ses œuvres se cristallisent dans des formats variés : installations sonore et lumineuse, musique pour capteurs de gestes, pièces instrumentales et mixtes, projets pluridisciplinaires, notamment avec la danse. Lauréat de l'Académie Voix Nouvelles de la Fondation Royaumont (2019) et de Senses Working Overtime de Gaudeamus Musiekweek à Utrecht (2020), sa musique a été jouée en France et en Europe (Pays-Bas, Suisse, Ecosse, Italie). Il reçoit des commandes du Ministère de la culture (Aide à l'écriture), de Radio France, de Gaudeamus Musiekweek (Utrecht), de la Fondation Royaumont, de l'ensemble Soundtrieb (Luzern). Il est actuellement en résidence de recherche artistique à l'Ircam au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement (ISMM).

Hélène Breschand est une figure emblématique de la harpe expérimentale et contemporaine. Sensible aux multiples disciplines artistiques, elle crée également pour les arts plastiques, le cinéma, la danse. Médaille d'or et prix d'excellence au Conservatoire de Paris, elle enseigne au conservatoire du 6ème arrondissement. Hélène Breschand poursuit une carrière totalement dévouée à la création en tant que soliste et au sein de diverses formations, notamment Laborintus. Elle aborde à la fois le théâtre musical, la musique free, l'improvisation, mêle ses interprétations à la danse, aux arts plastiques, à l'image vidéo. Dedicataire de nombreuses oeuvres pour harpe, elle compose également, développe un langage tout à fait personnel et propose déjà une large discographie.

Pierre Couprie est Professeur de musicologie à l'université d'Évry/Paris-Saclay et chercheur permanent au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) – EA 2448. Il concentre ses recherches sur la musique électroacoustique et le développement d'outils interactifs pour l'analyse (iAnalyse et EAnalysis) et la performance musicale. En 2015, il obtient le Prix Quartz Max Mathews de l'innovation technologique pour ses logiciels d'aide à l'analyse musicale. Il est aussi improvisateur électroacousticien au sein du collectif Les Phonogénistes et de l'Orchestre National Electroacoustique. SPÉCIALITÉS DE RECHERCHE : analyse musicale, transcription, représentation musicale, musicologie numérique, informatique musicale, musique électroacoustique, création contemporaine, improvisation.

Patricia Dallio - Musicienne improvisatrice, compositrice, instrumentiste : Olitherpe, set nomade et lutheries électroniques. Ses terrains d'expérimentation sont jalonnés d'espaces conçus à plusieurs et les rencontres avec de nombreux collaborateur-ices nourrissent son travail de création depuis toujours. Dans chacune de ses créations, le texte, la voix, le mouvement, les images et le son ne sont pas dans des rapports de coexistence autonome mais bien dans une complémentarité réactive et interdépendante. Ses lutheries nomades lui permettent aujourd'hui de se déployer en milieux naturels, elles sont peu énérgivores et peuvent s'affranchir de l'ordinateur et de certaines contraintes techniques. Son langage musical n'en reste pas moins créatif, organique, poétique et mouvant. L'improvisation est son domaine de prédilection et lui permet de développer son intérêt pour l'adaptation et les interactions sociales musicales dans les rencontres transversales.

Michel Edelin puise intelligemment dans les racines du jazz et dans le dialogue constant entre les sources passées et présentes de cette musique, c'est toujours pour y trouver l'énergie nécessaire à tracer sa propre route. Dans cette forêt de symboles qu'est le jazz, il a su non seulement choisir ceux qui lui convenaient, mais aussi en créer de nouveaux. Cette originalité plurielle se traduit par un phrasé pétillant d'intelligence, de beauté et d'humour, par des mélodies inspirées et une énergie sans tricherie. Les compositions de Michel Edelin apparaissent comme un moment passionnant de la courbe du jazz et son interprétation des standards constitue une relecture pleine d'audace. La résultante de ces forces donne une des plus belles musiques qui se puissent entendre aujourd'hui sur le marché peu commun des solistes européens. "Jean-Claude Quéroy - *Jazz Magazine*

Formé à l'Université (Rouen) et au CNSM (Paris), **Francis Faber** est artiste, musicien et pédagogue, et anime l'Ensemble de musique de chambre électronique Fabrique Nomade. Depuis 1980, il privilégie le jeu électronique en temps réel, compose pour diverses formations, joue des instruments numériques (wiimote, karlax) et conçoit des installations interactives dans des lieux non conventionnels. Il intervient dans différentes structures pédagogiques autour de la composition contemporaine, du son et de l'image animée en direct. Il initie en 2015 une série de « duos électriques », courtes pièces pour instrumentistes « augmentés » de second cycle de conservatoire.

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 master universitaire.

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

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 Repons 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. Il compose un quatuor de cordes Electronique hybride en collaboration avec György Kurtag Senior (commande de la Fondation Paul Sacher - Basel) qui a été programmé par le festival de Luzern (2000). 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*.

Gabriela Patino-Lakatos suit des études de psychologie à l'Universidad del Valle (en Colombie), dans une orientation essentiellement psychanalytique, linguistique, philosophique et anthropologique. Elle est engagée en tant que psychologue chercheuse à l'Université de Valle à Cali en Colombie entre 2005 et 2006. En France, elle obtient en 2007, son diplôme de Master 2 en philosophie de l'éducation à l'Université Paris 8 avec son mémoire portant sur « La métaphore comme une opération subjectivante ». Elle soutient en 2013 une thèse de Doctorat en philosophie de l'éducation à l'Université Paris 8, sur la question de *La métaphore comme opération charnière entre pensée, langage et monde*. Entre 2012 et 2015, elle travaille dans le programme de recherche PANAM (Pédagogie Artistique Numérique Accessible et Multimodale), financée par l'Agence Nationale de la Recherche.

Compositeur, chercheur et musicien, **Serge de Laubier** possède une double formation de compositeur et d'ingénieur du son. En parallèle de ses études à l'école Nationale Supérieure Louis Lumière, il s'initie à la musique électroacoustique avec Nicolas Frize, puis avec Philippe Mion et Marc Battier. En 1980 il intègre dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy Reibel au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM). Chargé de développement en lutherie informatique au sein du Groupe de Recherches Musicales (GRM) jusqu'en 1998, il est l'auteur des logiciels MIDIFORMERS qui ont reçu le premier prix au Concours International de Bourges en 1996. En 1982, il co-fonde PUCE MUSE - centre de création de musique visuelle autour des thématiques du Jouer ensemble la musique numérique / Développer l'écoute par le voir / Amplifier le geste instrumental / Immerger le public dans le son et l'image / Développer des interactions entre support de projection et image projetée. Depuis 2001 il en est le directeur. Son travail artistique se destine à tous les publics experts ou simplement curieux. Pour ce faire, le visuel a toujours une fonction d'augmentation de l'écoute. Serge de Laubier a développé le logiciel Méta-Mallette et ses dernières déclinaisons autonomes sous la forme d'applications : Méta-DJ, Mono-VueSon, Mono-Ovisir et Mono-Trans1 (applications labellisées Edu-Up par le Ministère de l' Education nationale).

Diplômé de l'ESRA (obtention du DSTS) en 2017 et du Master Création Musicale et Sonore de l'Université Paris 8 en 2021, **Nicolas Rivière** travaille la matière sonore de manière fine et sensible, tant pour le champ cinématographique que dans le cadre d'installations et de créations sonores. Il collabore depuis 2019 avec différents acteurs de la scène artistique française et internationale. Dans une recherche plus personnelle face à la composition musicale, il réalise plusieurs albums aux univers parfois complexes et sombres entre 2018 et 2020, disponibles sur le label A.G.C. De plus, il collabore avec PUCE MUSE depuis 2017, en tant que régisseur et compositeur. Il a proposé 2 créations pour les applications mono : « SUPERNOME DIVA - voyage au fond du puits » pour quintet de Méta-DJ et « SUPERNOME DIVA 2 - contemplation du vide » pour l'application Mono-Replay en partenariat avec le LAM.

PUCE MUSE au service du projet

Structure pionnière en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, PUCE MUSE imagine depuis 1982, des créations autour de la musique visuelle. Plaçant au cœur de ses travaux, la performance musicale collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée, en amont et parallèlement à ses spectacles, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création numérique. PUCE MUSE est financé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France - Ministère de la culture et de la communication, la Région Ile-de-France et la SACEM. L'Agence nationale de la recherche, le Centre national du cinéma, BPI, le ministère de l'Éducation nationale, le guichet FEDER sont de leur côté des partenaires réguliers sur les projets Recherche & Développement.

Il s'appuie aussi sur l'équipe PUCE MUSE avec : Serge de Laubier (directeur), Jean-Philippe Lucas Rubio (administrateur), Nicolas Planchard (communiquant), Basile Chassaing (producteur), Louisa Taabni (diffuseur), Jérémie Gaston Raoul (développeur informatique). Pour réaliser ces objectifs, le salon de musique propose des outils : un espace de résidence / rencontre à Cachan de 80 m2,

- un site web de publication des réflexions : la Méta-Librairie : <https://www.meta-librairie.com/fr>
- des formations sur les outils développés,
- des logiciels comme la collection de Monos,
- le Méta-Instrument N°4 et son petit frère le mini MI4,
- des vidéos projecteurs, un système de prise de vue et des projecteurs,
- un système d'écoute pluriel (20 enceintes, 20 vibreurs pour transats, 50 casques, des subs très basse fréquence...).

MÉTA-LIBRAIRIE

MÉTA-LIBRAIRIE, LE SITE RESSOURCE DE CRÉATIONS DE MUSIQUE VISUELLE

MONO-MALLETTES

INTERFACES

MÉTA-MALLETTE

EN PRATIQUE

FORMATIONS

AIDE

FORUM

La Méta-Librairie est le site dédié aux utilisateurs des applications et logiciels de création de musique visuelle développés par PUCE MUSE.

Ici, vous pouvez télécharger gratuitement les applications **Méta-DJ**, **Mono-VueSon** et **Mono-OVISIR** (applications labellisées **Édu-Up** par le Ministère de l'Éducation nationale), ainsi que le logiciel **Méta-Mallette**.

En tant que site de ressource, la Méta-Librairie c'est :

- > une **bibliothèque virtuelle** regroupant des pièces et instruments de musique visuelle (en accès libre ou payant)
- > des fiches détaillées indiquant l'identité technique et artistique de chaque projet et de chaque instrument (intentions, auteur, public visé,...) ainsi que des supports photo et vidéo corrélés
- > des conseils, des tutoriels et des **formations** proposés pour l'utilisation des Mono[s] Mallettes
- > des interviews, des articles d'utilisateurs, et toute l'actualité du logiciel Méta-Mallette

ACTUALITÉS

Le Salon de Musique de PUCE MUSE

LE SALON DE MUSIQUE DE PUCE MUSE

PUCE MUSE - Espace Musical, 22, Avenue Benoît Guichon, 94230 Cachan.
Tel +33 (0)1 45 12 04 50 - administration@pucemuse.com

pucemuse.com