

CRÉATION 2016

ONDREJ ADÁMEK

AIRMACHINE

UN INSTRUMENT DE CONCERT

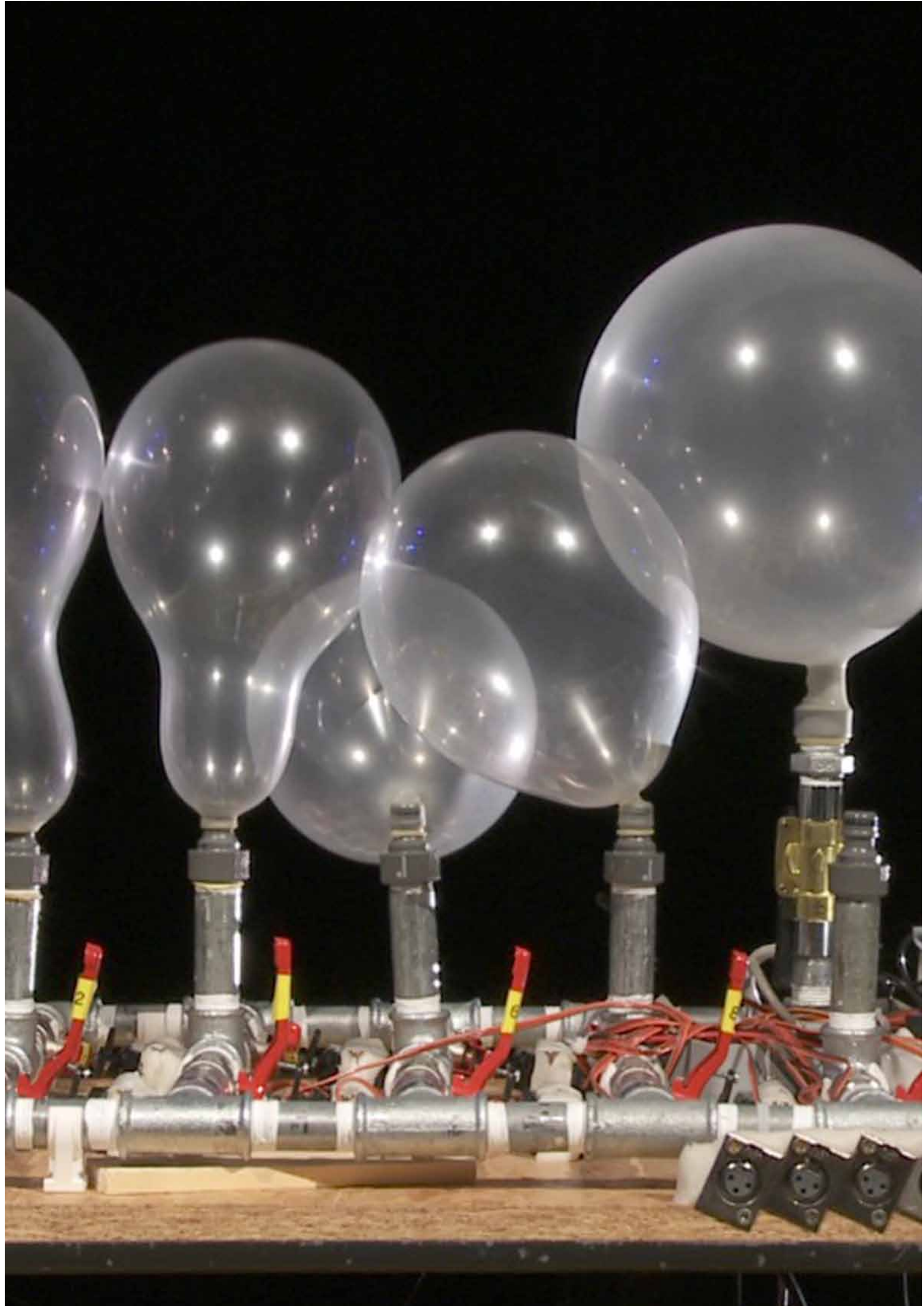
Solo pour *Airmachine*

Concerto pour *Airmachine* et ensemble

Ateliers pédagogiques de création musicale

UNE ŒUVRE D'EXPOSITION

Installation visuelle et sonore

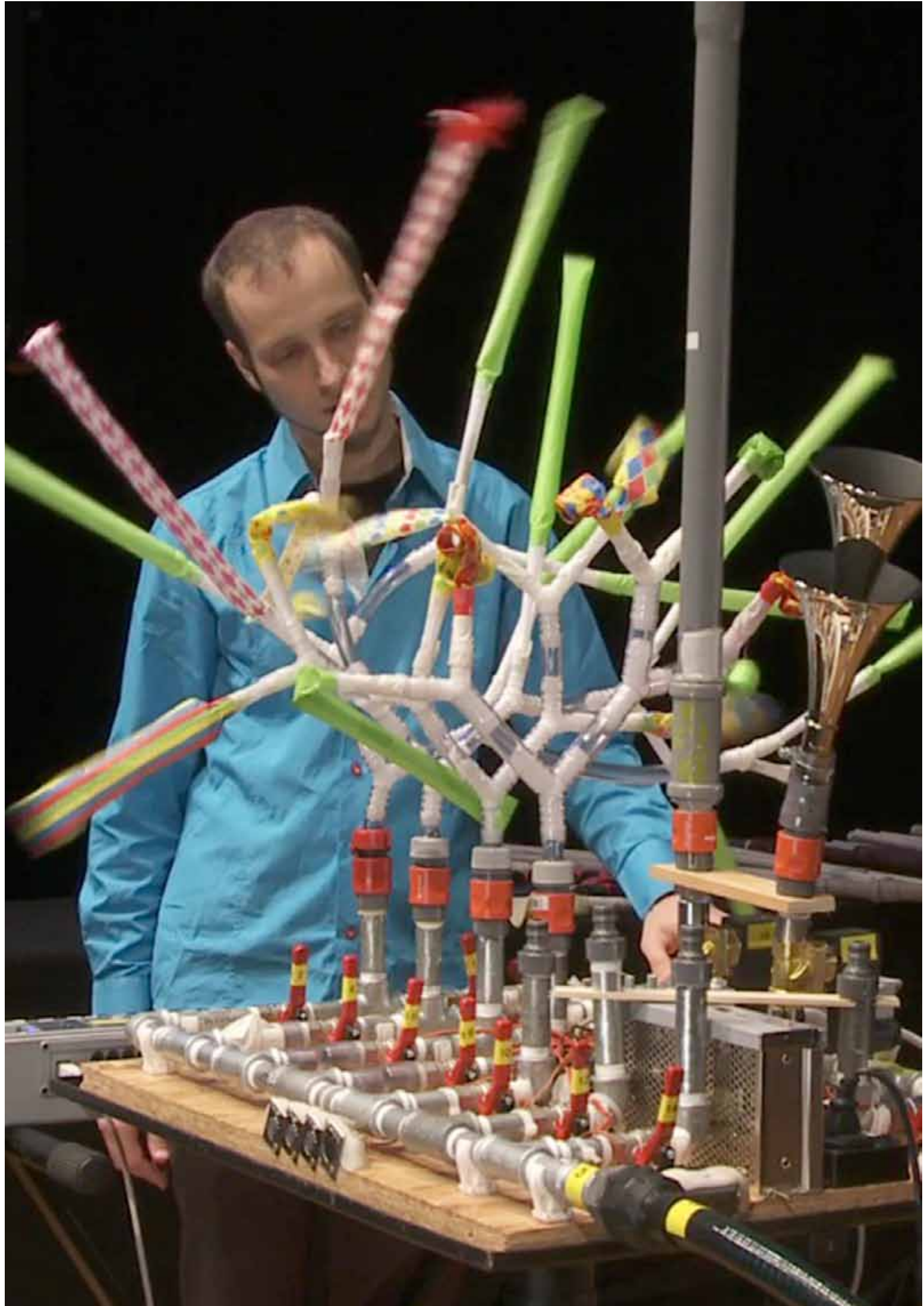

<<

J'ai commencé il y a quatre ans à Berlin. C'était un projet sans aucune ambition, aucun but, ce n'était pas une commande. J'ai commencé à brancher des aspirateurs avec des flûtes et j'ai trouvé ça intéressant. Puis, c'est devenu de plus en plus ambitieux. Aujourd'hui, il y a deux instruments qui sont assez grands. Ce sont des sorties d'air sur lesquels on branche des objets gonflables ou des flûtes. Le résultat visuel, c'est un théâtre d'objets qui bougent, qui se gonflent et se dégonflent en rythme. Le résultat sonore, c'est un instrument qui peut être proche d'un ensemble de cuivres, ou d'un orgue qu'on utiliserait un peu différemment. On ne travaille qu'avec les effets du souffle. Nous avons des centaines d'objets que nous branchons sur cet instrument. Ce qui m'intéressait, c'était la quantité et le mélange.

>>

Ondrej Adámek

UN CONCEPT

ONDREJ ADÁMEK AIRMACHINE

UN NOUVEL INSTRUMENT POLYFORME AIRMACHINE 1 & AIRMACHINE 2

Ondrej Adámek a créé *Airmachine*, un instrument polyforme activé par l'air, soufflé ou aspiré périodiquement.

Airmachine peut être jouée en concert par un interprète (percussionniste) et rend une musique très précise et virtuose constituée de sons inouïs selon un rythme groovy en solo ou en combinaison avec un groupe instrumental. Divers instruments et objets peuvent être connectés à cette structure qui manifeste conjointement son et mouvement.

Airmachine se produit aussi dans des installations. Cet orgue humain et organique, accumulant instruments non accordés ou accordés en microtonalité, donne vie à des objets. C'est le rythme des poumons qui se donne à voir et à entendre. L'inspiration, l'expiration, autant que le moment de suspens qui les articule, manifestent le souffle *in extenso*. *Airmachine* le soulève jusqu'au dernier soupir. Elle déclenche, par ses images et ses cris, des visions grotesques d'une poésie énergique.

Airmachine est un instrument créé de toute pièce. Constitué d'une soufflerie et de sorties d'air multiples, la machine peut mettre en mouvement et/ou en vibration divers objets et instruments plus farfelus les uns que les autres : des dizaines de flûtes harmoniques en PVC, de clarinettes à membrane, d'aérophones à membrane en latex, et bien d'autres.

Lorsqu'elle n'est pas manipulée par un interprète, *Airmachine* peut être «jouée» par un ordinateur, qui contrôle très précisément les différents débits d'air — c'est le principe de cette installation, pour laquelle Ondrej Adámek a mis en œuvre la première version de *Airmachine* de 2011 à 2014. Une deuxième version a depuis vu le jour : plus virtuose et articulée, elle est dotée de 14 valves électromagnétiques, branchées sur 2 aspirateurs, quand la première mouture avait 14 robinets automatisés par 14 servomoteurs. On connaissait l'orgue de barbarie : voici donc son héritier de l'ère (l'air) numérique ! Un spectacle aussi bien visuel que sonore...

Airmachine

Instrument réalisé en collaboration avec Carol Jimenez, Christophe Lebreton et Sukandar Kartadinata.

Production, conception et réalisation :

Grame, centre national de création musicale-Lyon, avec le soutien de Berliner Künstlerprogramm des DAAD, SWR-Festival Donaueschingen, villa Médicis.

UNE ŒUVRE D'EXPOSITION

CRIS DE MAINS

UN SPECTACLE AUSSI VISUEL QUE SONORE,
EXPÉRIMENTAL ET FUTURISTE

Airmachine 1 est constituée d'un système de tuyaux métalliques, 14 vannes d'eau liées à servomoteurs, deux entrées d'air et 10 sorties d'air avec système de bouchage simple.

Airmachine 1 a l'aspect d'une machine expérimentale d'art-brut futuriste. Le mouvement des vannes d'eau automatisé rouge est visible et le bruit de servomoteurs audibles.

En fonction des lieux d'exposition, de nombreuses possibilités sont offertes avec *Airmachine 1* : vastes, intimes, silencieuses, bruyantes... Une grande version pourrait fonctionner avec plusieurs aspirateurs (6 disponibles), et plusieurs unités indépendantes d'instruments à vent ou des objets de respiration. Une petite installation peut fonctionner avec seulement 2 aspirateurs et 1 à 2 unités indépendantes de respiration des objets ou des instruments à vent.

Une installation plus silencieuse peut fonctionner uniquement avec la respiration des objets ou une combinaison des objets de respiration et des flûtes harmoniques microtonales. Une version plus forte de l'installation peut travailler aussi avec saxophones membranaires, objets soufflants, différents instruments à anche, des sirènes, des flûtes harmoniques, des jouets pour chiens...

Des unités déjà conçues et construites peuvent être utilisées, mais de nouvelles unités peuvent aussi être inventées pour une occasion ou un espace particulier.

UN SOLO

CONSÉQUENCES PARTICULIÈREMENT BLANCHES ET NOIRES (I)

COMMANDE GRAME, CREATION 2016

ROMÉO MONTEIRO

Percussionniste et compositeur, il étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et se consacre particulièrement aux interactions entre geste instrumental et électronique, par la programmation, l'écriture et l'interprétation de pièces mixtes. Abordant conjointement ces diverses activités, il se distingue avant tout comme expérimentateur insatiable, en tant que soliste en collaborant avec les compositeurs Jose Miguel Fernandez, Federico Schumacher, Cristian Morales-Ossio, Andrea Vigani, Vincent Raphaël Carinola; compositeur auprès de divers ensembles tels que Ü en Estonie, Aashti ou le Taipei Chinese Orchestra à Taiwan, le collectif Spat'Sonore en France; ainsi qu'en s'associant au ballet avec la compagnie *The Guest* de Yuval Pick, ou au théâtre avec la Compagnie Complètement Dramatique de Guillaume Perrot ou la Compagnie Irina Brook au Théâtre National de Nice.

Au delà du champ des musiques contemporaines et de l'improvisation libre, il s'intéresse aux musiques traditionnelles indiennes et voyage régulièrement en Inde du Sud pour y suivre l'enseignement de spécialistes tels que Balakrishna Kamath ou Manik Munde.

Airmachine 2 est un instrument polyvalent, en développement permanent, fonctionnant avec de l'air soufflé ou aspiré de manière rythmique et auquel des instruments et des objets divers peut être connectés afin de créer une pluralité de sonorités ou un mouvement accompagnant ces sons. Les gaines électriques annelées servent de tubes harmoniques pour créer un son spécifique : un arpegge d'un spectre harmonique qui peut devenir fort et perçant. Les tubes en PVC sonnent comme des instruments à cuivre ; une légère touche sur la membrane en latex modifie la hauteur du son et produit des *glissandi* si rapides et larges à la fois que seuls peuvent concurrencer quelques instruments traditionnels Indiens, tels que le *nagaswaram*.

Les langues de belle-mère deviennent grotesques quand elles s'énervent. Elles donnent des coups de poing en poussant un cri animal, puis se rebovinent à toute allure sous l'effet de l'air aspiré dans un froissement de papier.

Les flûtes en PVC sont des copies de *fujara* (flûtes de bergers slovaques) dont les harmoniques changent très vite en fonction de la pression de l'air. Elles sont accordées en micro-intervalles. Quand les moteurs s'arrêtent, l'air s'affaiblit et l'orgue exhale son dernier soupir.

Durée : 27 minutes

UN CONCERTO

CONSÉQUENCES PARTICULIÈREMENT BLANCHES ET NOIRES (II)

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN

L'Ensemble Orchestral Contemporain est un collectif de musiciens fondé en 1992 par Daniel Kawka. Depuis plus de 20 ans, l'ensemble poursuit une activité de diffusion intense et féconde du répertoire des XXe et XXIe siècles, tant en France qu'à l'étranger. À partir d'une base instrumentale composée de cordes, bois, vents, percussions, piano et harpe, l'EOC décline des concerts en moyennes et grandes formations, s'adjoignant l'électronique le cas échéant, explorant des configurations temporelles, spatiales souvent audacieuses.

L'Ensemble Orchestral Contemporain est désormais reconnu dans le paysage mondial comme un des grands acteurs de la musique moderne et d'aujourd'hui, déployant son champ d'action à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Doté d'un ensemble d'instrumentistes pérenne, de vraies et fortes personnalités musicales, très engagées et impliquées dans son rayonnement, l'EOC explore ainsi les styles en profondeur, "accompagnant" les compositeurs à travers l'interprétation de plusieurs œuvres, créations et enregistrements.

COMMANDE D'ÉTAT, CREATION 2016

Ondrej Adámek offre ici son premier concerto à l'instrument qu'il a lui-même conçu et mis au point. L'assurance d'une musique absolument inouïe ! En effet, la singularité des sonorités mises en jeu par *Airmachine 2* se combineront à l'instrumentarium traditionnel de l'Ensemble Orchestral Contemporain.

Esprit ouvert et curieux, fasciné par les autres cultures, Ondrej Adámek assimile toutes les esthétiques qu'il croise et est passé maître dans l'art du mélange.

« Depuis mon enfance, dit-il, j'expérimente, avec des sons et des objets divers que j'utilise comme des instruments à percussion. Encore enfant, j'ai cherché à imiter le son du clavecin pour pouvoir doubler mes cassettes avec de la musique baroque. J'ai trouvé deux solutions : 1. mettre un peigne dans les cordes de piano, le son était parfait mais le peigne a très vite commencé à se déplacer. 2. une ancienne machine à écrire – plus stable mais sans hauteur, juste avec le bruit d'attaque. Quand (déjà adulte), j'ai écrit *Blow Up* pour ensemble, j'ai inventé une combinaison d'aspirateurs avec des tubes harmoniques (gainés électriques annelées). J'ai ainsi amplifié le bruit de moteur et de l'air que fait l'aspirateur quand on l'allume et l'éteint. J'ai ramené de Colombie une *Gaita* (flûte harmonique traditionnelle) que j'ai commencé à relier avec des grands ballons (Suissballs). Ainsi est né l'instrument assez complexe, *Airmachine*, que je confronte aux instruments de l'ensemble. »

Durée : 27 minutes

Effectif de l'ensemble

flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, percussion (1), piano, harpe, violon, violon II, alto, violoncelle, contrebasse

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

MACHINE MUSICALE

ATELIER LUDIQUÉ DE CRÉATION SONORE

Peut-on faire de la musique sans avoir besoin d'un instrument coûteux et de nombreuses heures de répétitions? Oui, à condition de le concevoir soi-même. Les objets du quotidien seront plus que jamais indispensables dans l'aventure.

Un atelier loufoque pour prendre conscience de la diversité des formes de créations artistiques.

Atelier pédagogique

Une plongée dans la découverte d'un paysage sonore insolite sera proposée aux enfants. Ils seront amenés à travailler sur le rapport entre objet technique et création musicale, mais aussi sur l'exploration de leur propre environnement sonore.

Cet atelier ludique et musical propose:

- l'exploration de corps sonores variés en lien avec le principe de fonctionnement de *l'Airmachine* (soufflerie/aspiration)
- découverte des instruments « air plug » (conçus à partir d'objets du quotidien: gants, ballons, etc) qu'ils pourront emboîter et tester eux-mêmes sur *l'Airmachine*.

Objectifs:

- sensibiliser les enfants à l'écoute des sons et à la diversité de la création musicale contemporaine
- familiariser les enfants avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui
- développer leur créativité
- transmettre le sens du collectif et de l'écoute des autres

Durée : 1h30 Public scolaire: cycles 2, 3 (du CP au collège)
Public individuel ou familial : dès 6 ans

PRODUCTION

©Guillaume Chauvin

ONDREJ ADAMEK

Depuis ses débuts de compositeur, le tchèque Ondrej Adámek se distingue (entre autres choses) par son approche pour le moins ludique dans le domaine de l'instrumentarium et du jeu instrumental, ainsi que pour son penchant pour le système D. Il aime ainsi à inventer des instruments et à détourner des instruments existants, prépare le piano, fait de la percussion avec des objets trouvés, branche des tubes harmoniques sur un aspirateur...

Né à Prague en 1979, diplômé à Paris, voyageur infatigable, Ondrej Adámek est l'un des plus passionnants représentants de la nouvelle vague européenne. « J'ai toujours eu plus tendance à découvrir les sons et leur poésie et à expérimenter avec des instruments, dit-il, plutôt que de jouer ou d'analyser des partitions existantes. » Ce sera le cas de *Airmachine*, un nouvel instrument créé et conçu par le compositeur à base de souffleries d'aspirateurs, de jouets, de ballons... Une sorte d'orgue insolite, animé. L'œuvre est un agglomérat de tubes, de valves, d'objets sonores parmi les plus drôles qui soient. Une œuvre à voir et à entendre. Une œuvre qui respire la bonne humeur et l'art du jeu.

GRAME

Grame, créé en 1982, à Lyon, a été labellisé Centre national de création musicale en 1997, grâce au soutien du Ministère de la Culture. Implanté en région Rhône-Alpes, Grame développe un ensemble d'activités recouvrant la totalité de la création musicale, de la réalisation à la diffusion des œuvres en concert, dans le champ de la musique contemporaine. GRAME est un lieu d'accueil et de résidence pour les compositeurs, les interprètes, les chercheurs et les artistes de diverses disciplines engagés dans un processus d'innovation. La mission principale de Grame est de permettre la conception et la réalisation d'œuvres musicales nouvelles, dans un contexte de transversalité des arts et de synergie arts – sciences. Le département pédagogique de Grame a pour objectif de construire des parcours de médiation autour des différentes étapes de la production d'une œuvre instrumentale, mixte ou multimédia, depuis les périodes des résidences jusqu'à la production en public. Grame produit à Lyon la Biennale Musiques en Scène, devenue aujourd'hui l'une des principales manifestations de la création musicale en France et en Europe.

CALENDRIER 2015-2016

AIRMACHINE

INSTALLATION, CONCERT SOLO, CONCERTO, ATELIERS...

2015

18 septembre -13 décembre

Exposition *Cris de Mains* dans "Musiques et Machines"
Fort du Bruissin de Francheville (Rhône)

12 et 19 novembre

Ateliers pédagogiques sur Airmachine 2 avec Roméo Monteiro, classes de CM1/CM2

13 novembre-18 mars

Projet autour d'Airmachine 2 avec Roméo Monteiro,
Lycée Honoré d'Urfé, Saint-Etienne (8 séances)

2016

11-12 janvier

Projet "machine musicale" avec Claudio Bettinelli,
3 classes élémentaires de Lyon 8e (2 séances)

29 janvier - 9 mars

Exposition *Cris de Mains*
Vernissage avec performance d'Ondrej Adamek
Galerie Tator, Lyon

16 février - 10 mars, Biennale Musiques en Scène, Lyon

16-28 février

Ateliers famille sur Airmachine 2
Musée des Confluences, Lyon

8 mars

CRÉATION, *Conséquences particulièrement blanches ou noires solo*

Roméo Monteiro

Musée des Confluences, Lyon

10 mars

CRÉATION, *Conséquences particulièrement blanches ou noires concerto*

Ensemble orchestral contemporain

Musée des Confluences, Lyon

du 12 au 20 mars, Festival Archipel, Genève

Exposition *Cris de Mains*

Théâtre Alhambra, Genève

13 mars

Conséquences particulièrement blanches ou noires solo

Roméo Monteiro

Théâtre Alhambra, Genève

20 mars

Conséquences particulièrement blanches ou noires concerto

Ensemble orchestral contemporain

Théâtre Alhambra, Genève

du 24 mars au 23 avril, Lux, Scène nationale de Valence

Exposition *Cris de Mains*

du 29 mars au 1e avril

Ateliers pédagogiques sur Airmachine 2

Lux, Scène nationale de Valence

du 13 au 22 mai,

Festival Les Musiques, GMEM, Marseille

du 13 au 15 mai

Exposition *Cris de Mains*

Théâtre de la Criée, Marseille

du 18 au 20 mai

Ateliers pédagogiques sur Airmachine 2

Friche Belle de Mai, Marseille

21 et 22 mai

Conséquences particulièrement blanches ou noires solo

Roméo Monteiro (sous réserve)

Friche Belle de Mai

19 mai, Tage Neuer Musik & Schallfeldensemble

conférence et répétition publique d'Ondrej Adamek sur
Airmachine, pour les compositeurs instrumentaux, classe
de Clemens Gadenstätter

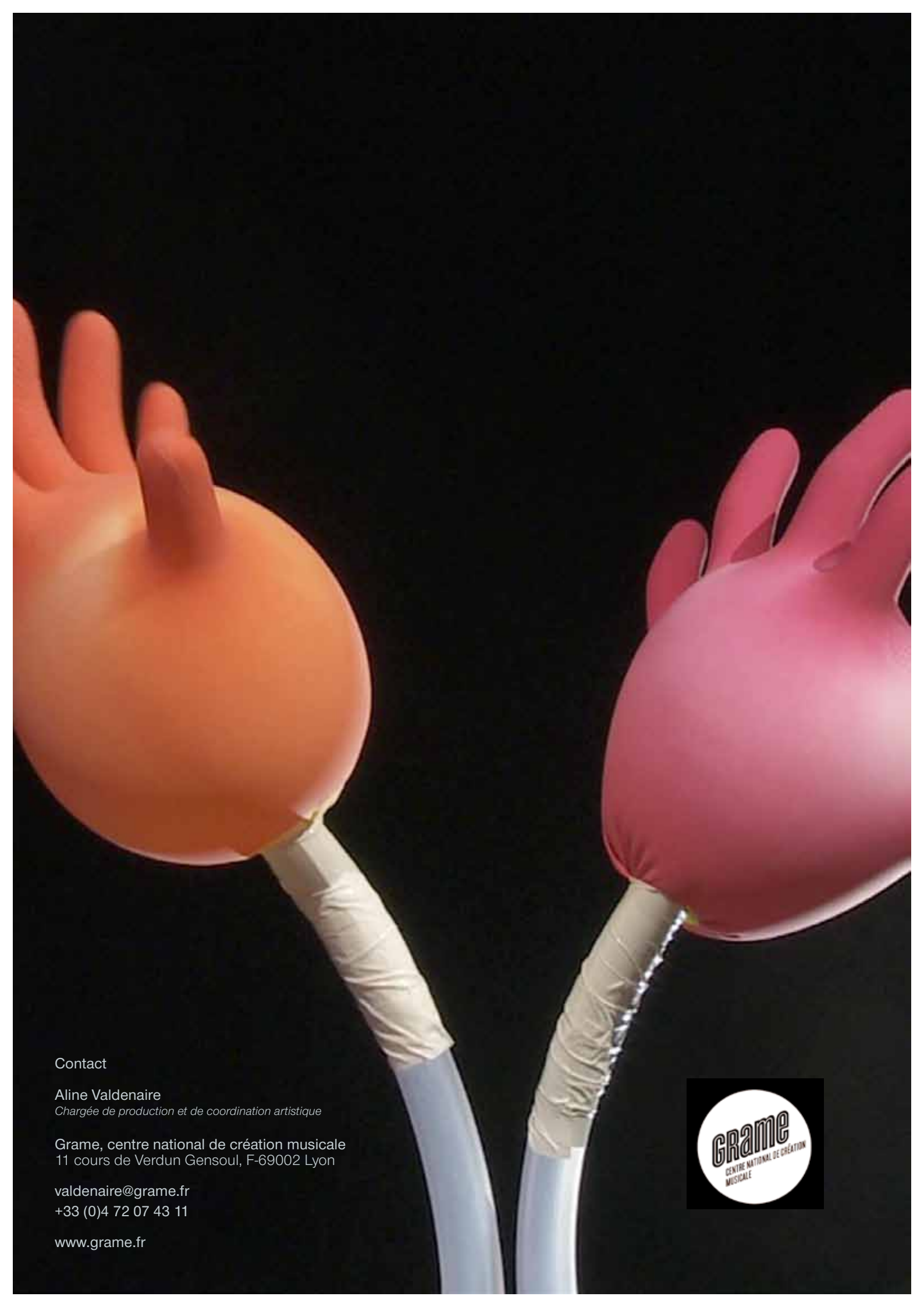
Kunst Universität Graz, Autriche

2 août, Carinthischer Festival

Conséquences particulièrement blanches ou noires solo

Roméo Monteiro

Ossiach Villach, Autriche

Contact

Aline Valdenaire

Chargée de production et de coordination artistique

Grame, centre national de création musicale
11 cours de Verdun Gensoul, F-69002 Lyon

valdenaire@grame.fr

+33 (0)4 72 07 43 11

www.grame.fr

