

ORKESTRONIKA

Présente

FREE VOLT

ÉCOLE
DES MUSIQUES
RÉUNION ACTUELLES

PRÉSENTATION

Depuis sa création en novembre 2010 par le musicien **Patrick Fradet**, le groupe **ORKESTRONIKA** n'a de cesse d'œuvrer à la création de nouveaux territoires sonores en évoluant dans les «esthétiques plurielles» des musiques actuelles et contemporaines.

Les **Musiques Actuelles et les Nouvelles Technologies** fixent le socle des territoires sonores d'expérimentation, mélangeant les cultures urbaines et savantes, l'électronique, l'électro-acoustique, l'improvisé et l'écrit, le chant et le texte, les arts numériques, le multimédia, ou la robotique...

La **thématique du «Croisement»** donne à ce jour les directions d'élaborations fortes qui sont au cœur des créations depuis 2011:

ARTS ET SOCIÉTÉ

● **RESIST(R)ANCE** (Création octobre 2011 et recréation Septembre 2014 en Ukraine)

Interroge l'acte de résistance dans l'Art en général ! Initialement s'appuie sur les textes poétiques de René Char (Feuillets d'Hypnos écrit pendant la seconde guerre mondiale) et de Gêrashim Lucas. Sa version Ukrainienne «Paris/Kiev» suite aux événements de la place Maïden en avril 2014, a mis en avant la nécessité de penser cette question dans le «faire et rêver ensemble» en tissant des liens entre nos 2 pays mettant du sens et des actes dans ce désir d'une plus grande « Liberté»!

Vidéo: [ORKESTRONIKA // RESIST\(R\)ANCE -Paris Kiev- & DAKH DAUGHTERS. \(Teaser\) -](#)

● **RAVE[VOLT]** (Création en juin 2017)

« Des Hippies au Zippies, de l'Amérique des années 60 à l'Angleterre des années 90, Rave[Volt] est une exploration de 30 années de culture contestataire dans les musiques actuelles amplifiées »

Dans cette nouvelle création, Orkestronika poursuit sa quête de sons et de sens entamée depuis la création « Résist(r)ance », par un concert qui rend hommage aux cultures « underground » festives et rebelles. Rave[volt] se joue également des doubles sens avec les mots : Rêve, Volt, Révolte croisant ici les questionnements sociétaux présents depuis l'origine du groupe en 2010.

Vidéo: [ORKESTRONIKA // RAVE\[VOLT\] - Teaser 2017](#)

ARTS ET SCIENCES

● **ROBOSONIK** (Création en avril 2013 et recréation en novembre 2017)

Entre concerto en mouvement et performance interactive live, Robosonik 2.0, se conçoit comme une sorte de « Gamelan » hétéroclite où un vaisselier, des fours, un réfrigérateur et un lave-linge groovent, où des rasoirs, des presse-purées et autres épilateurs composent leur mouvement mélodique et harmonique, où des assiettes scratchent et des livres parlent, et des téléviseurs donnent à voir la vibration des matières sonores.

Dans cet instrumentarium inédit les « Robobjets » prennent tour à tour la parole. Ils nous racontent et se racontent, créant une « prosopopée » d'où émerge une musique qui plonge l'auditeur dans un environnement fait de fusion de timbres, de micro-textures électroniques, de sons tour à tour méditatifs, purs, sales, saturés, impulsifs, provoquant une mutation des sens et des sons, donnant naissance à une musique faite de groove, de lyrisme électronique en perpétuelle mutation.

Vidéo: [ORKESTRONIKA // ROBOSONIK - 3 Documentaires EMC](#) écrit et réalisé par Jean-Paul DEBARD (EMC Production) - Musique : Patrick FRADET - Titre «Salad Spong» extrait du spectacle Robosonik

PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Voici les grandes lignes des propositions artistiques, pédagogiques et d'actions culturelles dans le cadre d'une résidence longue de Mr **Patrick Fradet** en tant que *directeur artistique, compositeur, musicien électronique, guitariste et direction d'orchestre* du projet **ORKESTRONIKA** en partenariat avec l'école des musiques actuelles **EMA REUNION** depuis 2019.

Cette résidence à vocation à s'étaler sur un temps long afin de construire « in situ » avec les Artistes et Musiciens Réunionnais et tout les partenaires territoriaux qui désirent s'associer

Dans la continuité des créations réalisées depuis 2011 avec **ORKESTRONIKA**, nous proposons d'articuler par une double approche - artistique et pédagogique – un ensemble de propositions musicales qui forme le socle des compétences actuelles des musiciens créatifs au XXIème Siècle.

Croisement entre : *tradition et innovation, cultures urbaines et savantes, l'électronique et l'acoustique, l'improvisé et l'écrit, le chant et le texte, le design sonore, les arts numériques, le multimédia, le pluriartistique ...* Tout ces points seront autant de sujets essentiels qui s'inscrivent dans les propositions qui suivent avec comme commune préoccupation celle d'un partage des connaissances, des expériences et des richesses dont les musiques et les musiciens Réunionnais ont depuis longtemps démontrer en acte et en musique de part le monde.

En résumé, voici comme ligne de force essentielle ce qui fonde et irrigue l'approche artistique et pédagogique du projet **ORKESTRONIKA** depuis sa création :

- **Un travail orchestral** autour d'une Grande Formation Musicale.
- **Les esthétiques plurielles d'un répertoire des musiques actuelles:**
 - Pluralité des Musiques Actuelles* au sens très large et ouvert de son appellation.
 - Musiques Electroniques*, de « l'underground au Dance-Floors ».
 - Les « musiques improvisés »*, pour une pratique de l'improvisation libéré des rapports idiomatiques qu'induit les notions de styles.
- **Recherche de structure rythmique et sonore complexes** s'inspirant de grand courant comme:
 - Rock Progressif & Krautrock*
 - Post Rock-Funk ou Métal Prog*
 - Jazz Rock, Post Free et post Funk, Electro,...*
 - Contemporaines* : Stravinsky, Bartok, Messiaen, Ligeti, Steve. Reich & l'Électro-acoustique, Spectrale...
- **Intégration d'outils technologiques**, source de nouveaux gestes instrumentaux et de créations sonores, venant en complémentarité d'une organologie plus « classique »
- **Thématique du « Croisement »** oriente le cadre des processus de création :
 - Esthétiques musicales plurielles* : Populaires/Savantes, Traditionnelles...
 - Disciplines humaines et sociales* : Liens Arts et Société
 - Pluri-Artistique* : Littéraire, Vidéo, Danse, Multimédia ...
- **Recherche d'une approche scénique et sonore** pouvant sortir du cadre frontal traditionnel, afin de favoriser un rapport avec le public immergé dans le son. D'où le travail à la spatialisation de diffusion sonore envisageable selon le(s) lieux partenaires. La possibilité de jouer en extérieur et ou dans un cadre qui ne soit pas exclusivement frontal sur une scène est possible selon les lieux et événements proposés.

NOTE D'INTUITION

FREE VOLT

CREATION MUSICALE ET VIDÉO

ASPECT ARTISTIQUE

Dans la prolongation de la pièce **RAVE[VOLT]**, qui sous l'étend'Art « Art et Société » rendait un hommage aux « *musiques amplifiées, contestataires, festives et rebelles* » tissant ce fil temporel des périodes électriques (*hippies*) et électroniques (*Zippies* - dont le mouvement des « Rave-party dans l'Angleterre des années 80 en seras l'apogée), **FREE[VOLT]** se conçoit comme la continuité naturelle par une adaptation prenant en compte le contexte social et musical de l'Océan Indien et plus précisément celui de l'Île de la Réunion.

Le rapport qu'entretiennent les musiques populaires au festif par l'art de la danse et de la transe, et osons le mot-valise de la « **Transe(en)danse** » dont les notions de spiritualité et de mysticisme trouve ici un écho amplifié dans l'histoire passée et actuelle de l'île de la Réunion.

FREE : Convoque l'idée de **liberté** ! Celle évidente contenu dans l'histoire même de l'île, dont l'esclavagisme et le colonialisme en seront la négation, mais également celle que la « Nature » généreuse de l'Île de la Réunion offre par ces cirques, montagnes, mer ou volcan... ! **La free party** (mouvement qui succèderas au Rave-party après l'interdiction du gouvernement Thatcher en 94) est la branche clandestine et radicale de la Rave porté par des militants libertaires. Issue d'Angleterre, profondément liée à des modes de vie nomades et alternatifs, elle s'est agencée comme une véritable contre-culture dans les années 90. Ceci n'est pas sans résonance avec les esclaves marrons se réfugiant dans le cirque de Mafates pour échapper à leur condition ...

VOLT : Convoque l'idée de **force électromotrice / électrique** qui met en **mouvement**. Cette haute tension fait écho à la force Océanique et Volcanique qui constitue l'environnement et la structure géologique de l'Île de la Réunion, mais également toute les formes de **Résistances** autant physiques que symboliques formant l'histoire des mouvements sociaux et des luttes politiques au cours des siècles. Ces champs de forces on les retrouve dans la musique Maloya (Danse Trance) , dans le culte des ancêtres ou Kabaré (Transcendance), dans la défense de la Créolité, du multiculturalisme, et dans l'art poétique/politique du fonnker...

L'objectif est de former « in-situ » un orchestre avec les Artistes Musiciens et Techniciens professionnels réunionnais.

Le casting est en cours d'élaboration, mais les personnes pressenties sont des artistes largement reconnu sur le territoire local, voir pour certains à l'international. à ce stade,

Ce projet d'un « **ORKESTRONIKA Réunionnais** » à vocation d'accueillir et d'intégrer dans son casting :

- **Dee-Jay et Vee-Jay** et autres instruments électroniques
- **Instruments traditionnels** spécifiques au maloya et aux musiques de l'Océan Indien
- **Section rythmique acoustique et électrique** (Batterie, percussions, basse, guitare, clavier)
- **Section vent** : clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone
- **Chanteurs / chanteuses** et/ou **conteurs / conteuses**

ASPECT PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre de cette résidence au sein de l'école EMA Réunion il s'agit de poursuivre les liens de collaborations entamés depuis quelques années autour des pratiques et apprentissages des musiques actuelles avec un focus sur les utilisations des anciennes et nouvelles technologies qui depuis l'avènement de l'amplification (électrique) non eut de cesse d'augmenter les pouvoirs sonores des musiques actuelles (électronique).

Les propositions ci-dessous s'articulent sur du moyen (Stage) et long terme (Formation) et s'appuient sur une expérience de plus de **30 années de pratique** de l'enseignement des Musiques Actuelles au sein de l'école **EDIM** à Cachan (94) mais également des stages qu'**ORKESTRONIKA** organise depuis années en région parisienne sous l'intitulé **NTS (Nouveaux Territoires Sonores)**

● **PARCOURS DE FORMATION – Musiques actuelles et Nouvelles Technologies**

« **De l'électrique à l'électronique** » –

A partir de la saison 2020/21 la mise en place au sein de l'École de musique « EMA Reunion » d'un parcours de formation sur les enjeux des Musiques actuelles et des nouvelles technologies, s'adressant à la fois aux amateurs (PRIC) et aux formations professionnelles (MIMA et MIMA Sup) (voir document en annexe pour plus de détails)

Cette formation a pour objectif d'aborder les sujets essentiels de la culture des musiques électroniques dans leurs grandes diversités permettant d'initier autant sur :

- les outils « lutherie électronique » - Console de mixage, logiciels, interfaces MIDI, Ipad, Iphone ...
- les techniques de réalisations - Looping, sampler des sons en temps réel, utiliser des effets de son, etc.
- les processus artistiques créatifs - Culture, Improvisation, Composition ou Orchestre assisté par Ordinateur)...

● STAGES NTS – Nouveaux Territoires Sonores

« Sons et Sens en mutation » –

Ces stages, accessibles à un large public ont pour objectif d'explorer les enjeux artistiques et techniques liés à l'utilisation des nouvelles technologies (numériques et analogiques) dans le cadre des « esthétiques plurielles » des musiques actuelles.

Articulés autour d'une grande thématique, ils permettent d'associer sur chacune des journées des séances de « culture découverte », des ateliers de « pratique musicale collective » et des « focus artistiques » avec des invités reconnus comme des personnalités majeures dans leur domaine.

Les stagiaires qui le souhaitent, sont invités à présenter un travail personnel qui pourra servir de base tout au long des ateliers de « pratique musicale collective ».

L'ensemble de ces sujets sont accessibles pour tout musicien amateurs et professionnels évoluant au sein des musiques actuelles, quelque soit l'instrument pratiqué et la connaissance initiale des technologies actuelles et anciennes.

Ils peuvent également servir de support à des interventions de formations de formateurs auprès des équipes enseignantes de l'école ou extérieures.

L'aboutissement de ces stages est de construire une performance artistique qui permettra aux stagiaires d'être confrontés aux enjeux scéniques et artistiques qu'impose une mise en œuvre technique des sujets abordés, venant clôturer la résidence par une série de concerts dans des lieux partenaires à définir.

Vidéo : [STAGES NTS « Musiques Actuelles et Nouvelles Technologies » \(2020\)](#)

