

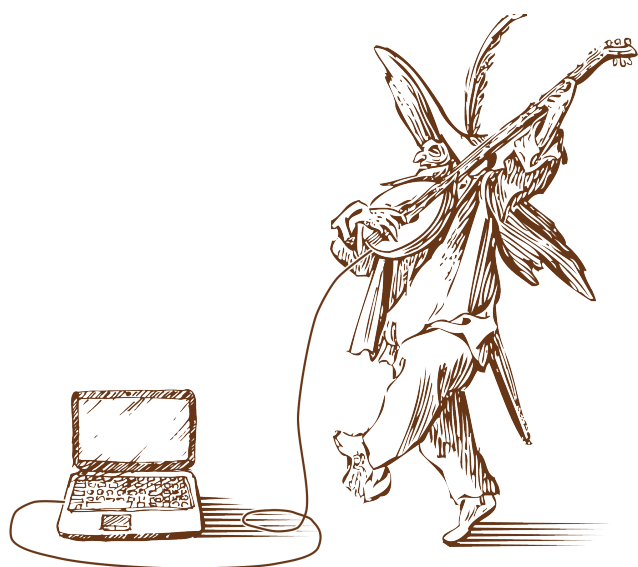
Golden Flute Festival

Genève 2027

Les Chemins de Traverse

Triplé performance - workshop - conférence

CONTEXTE

Depuis 2010, Les Chemins de Traverse mènent une recherche technico-artistique autour des instruments augmentés, c'est-à-dire des instruments de lutherie traditionnelle dont les possibilités sonores sont élargies par des traitements informatiques en temps réel.

De tout temps les instruments ont évolués avec leur temps, avec les nouvelles technologies, matières et connaissances. En ce début de XXIème siècle, les technologies numériques viennent augmenter la lutherie traditionnelle.

Aux Chemins de Traverse nous sommes guidés par le credo défini en 2013 et détaillé ci-après: la musique avant

la technique, l'instrument augmenté reste avant tout un instrument de musique, un enracinement dans l'histoire, pérennité et indépendance.

Golden Flute Festival et Les Chemins de Traverse sont complices d'une riche collaboration depuis plusieurs années.

La proposition pour cette édition s'adresse, sous trois facettes complémentaires, à un public large.

La thématique des instruments augmentés s'inscrit à merveille dans la thématique GENÈVE 2027 — Signature Genève: cité historique de de l'arc jurassien, entre horlogerie, microtechnique et boîtes à musique.

UN CREDO

La lutherie augmentée est un vaste territoire inconnu, dont l'exploration est aussi passionnante que dangereuse: il est facile de s'y perdre! En guise de boussole, Les Chemins de Traverse se donnent quelques lignes directrices:

La musique avant la technique

Éviter de se laisser emporter par les possibilités techniques et ne pas développer des modes de jeu simplement parce qu'ils sont possibles. Toujours partir d'une idée musicale, et réfléchir ensuite à comment la réaliser techniquement.

Les concerts doivent rester des événements artistiques, pas des démonstrations techniques (que l'on parle de technique instrumentale ou de "technique technique", d'ailleurs). La technique doit pouvoir se faire oublier au profit du résultat sonore.

L'instrument augmenté reste avant tout un instrument de musique

En tant que tel, l'instrument augmenté doit rester essentiellement prévisible (pas d'aléatoire); il doit se prêter à des réactions immédiates (p.ex. pas d'éléments préenregistrés déterminant des tempi ou des longueurs fixes); il doit rester généraliste (se prêter à l'interprétation du répertoire comme à l'improvisation, être capable de s'adapter à des styles et langages musicaux divers).

Un enracinement dans l'histoire

De tout temps, les progrès de la lutherie ont permis l'enrichissement du vocabulaire musical, lequel en retour a appelé de nouvelles évolutions dans la facture des instruments. Nous ne cherchons donc pas à développer un langage musical entièrement neuf qui se démarquerait radicalement des langages existants, mais simplement à enrichir le vocabulaire de quelques mots nouveaux.

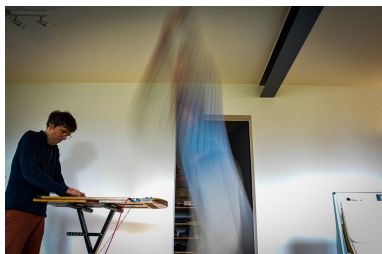
La musique d'aujourd'hui ne peut faire l'impasse sur l'histoire de la discipline. Les démarches du type "à nouvel instrument, nouvelle musique" ont très souvent tendance à n'être que des phénomènes éphémères. C'est en s'inscrivant pleinement dans le patrimoine musical que nous pouvons proposer des innovations durables.

Pérennité et indépendance

Aucune entreprise ne prétend posséder l'exclusivité sur les outils de la lutherie traditionnelle. Le luthier peut choisir son fournisseur et ne doit pas renoncer à son activité si celui-ci se retire du marché. Cet aspect reste primordial pour la lutherie augmentée, c'est pourquoi nous travaillons uniquement avec des systèmes d'exploitation, logiciels et langages de programmation publiés sous licence libre.

UNE PROPOSITION TRIPLE

Les Chemins de Traverse proposent un triplé autour de la lutherie augmentée en trois facettes: sur scène, en partage de savoir et en vulgarisation tout public.

DIGITAL ANALOGIES

PERFORMANCE DANSE ET MUSIQUE

Pierre-Yves Diacon, danse et synthés modulaires

Matthieu Amiguet, flûtes et harpejji augmentés, compo.

Une étude poétique sur les boucles de rétroaction: la musique influence le danseur dont les réactions corporelles ou mentales, à leur tour, influencent la musique via des capteurs.

WORKSHOP

FLûTES TRAVERSIÈRES AUGMENTÉES

Barbara Minder, pédagogue

Matthieu Amiguet, assistant technique

Permet aux flûtistes, amateurs, étudiants et professionnels, de s'initier et d'explorer les nouvelles techniques de jeux développées aux Chemins de Traverse depuis 2010.

LUTHERIE AUGMENTÉE - LA MUSIQUE ENTRE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE ET TRADITION SÉCULAIRE

CONFÉRENCE MUSICALE

Matthieu Amiguet, parole et flûtes augmentées

Le pourquoi et le comment de la lutherie augmentée, expliqués en termes simples et illustrés par des exemples en musique *live*.

DIGITAL ANALOGIES

VERS UNE LUTHERIE DU MOUVEMENT

Digital Analogies est une exploration artistique de longue haleine faisant dialoguer le geste et le son. Bardés de capteurs et pétris de sensibilité humaine, le musicien Matthieu Amiguet et le danseur Pierre-Yves Diacon s'influencent mutuellement, influencent le dispositif numérique ou analogique d'eux-mêmes ou de l'autre - en des boucles de rétroaction composant un maillage dynamique qui relie les corps à l'espace et au son.

L'univers ainsi posé en temps réel, plonge le spectateur-auditeur dans un monde techno-poétique, à la fois immersif, réactif et performatif.

Le projet Digital analogies est conçu comme une suite de rendez-vous créatifs, proposant à chaque fois un instantané de l'état des explorations artistico-techniques et de leur traduction en une proposition artistique unique.

Le public découvre donc ainsi à chaque fois une nouvelle création en transdisciplinarité active et vivante.

Ni tout à fait spectacle, ni tout à fait concert, ni tout à fait installation, mais un territoire hybride où chaque discipline est à la fois moyen et sujet d'exploration et de dialogue.

<https://www.lescheminsdetraverse.net/projets/Digital%20Analogies>

FLûTES TRAVERSIÈRES AUGMENTÉES

INITIATION ET EXPLORATIONS

Un instrument augmenté est un instrument de lutherie traditionnelle, comme la flûte ou le violon, dont les capacités sonores sont étendues par des traitements informatique en temps réel. Cela permet de s'ouvrir aux nouvelles sonorités que permet l'électronique tout en gardant la finesse de contrôle incomparable des instruments acoustiques.

Dans ce workshop, après une initiation aux techniques de base de l'augmentation, nous nous proposons d'explorer l'improvisation en groupe avec des instruments augmentés. Chaque participant viendra avec son instrument. Le matériel d'augmentation sera fourni sur place. Pour ceux qui le désirent, il y aura aussi la possibilité de jouer sur les flûtes basse *upright* ou contrebasse fournies.

Un enjeu important de l'augmentation est qu'il ouvre de nouvelles possibilités à l'interprète plutôt que de l'enfermer dans un cadre trop strict. Pour ce faire, nous travaillerons particulièrement sur les interactions entre interprètes afin d'être sûrs de "garder les oreilles ouvertes" en permanence.

D'un point de vue stylistique, l'approche sera très ouverte. De la musique ancienne aux musiques actuelles, tous les backgrounds seront bienvenus (mé)tissant des styles individuels des participants.

Au cours de ce chemin, nous explorerons également ce que le travail du jeu augmenté peut amener au jeu "classique". Ainsi cet atelier pourra bénéficier non seulement aux personnes désirant se lancer dans l'augmentation, mais également à celles qui désirent découvrir ce monde de manière ponctuelle.

LA MUSIQUE ENTRE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE ET TRADITION SÉCULAIRE

LUTHERIE AUGMENTÉE

Au cours du XXe siècle, l'électronique puis l'informatique prennent une place grandissante dans le monde de la musique. Cette évolution se fait principalement en parallèle de l'approche historique: d'un côté, les musiciens qui jouent d'un instrument acoustique traditionnel, de l'autre ceux qui manipulent des engins électroniques et/ou informatiques. Mais ces deux mondes restent très distincts.

Depuis quelques années cependant, une voie médiane fait son apparition: tenter de bénéficier des possibilités littéralement inouïes offertes par les technologies numériques sans renoncer à la souplesse et la richesse sonore des instruments de lutherie traditionnelle. On part donc d'une flûte, d'un piano ou autre instrument acoustique dont on va étendre les possibilités sonores grâce à un traitement informatique en temps réel. On parle alors d'un instrument augmenté, par analogie à la réalité augmentée, qui ajoute une couche d'informations (souvent visuelles) au monde « réel » qui nous entoure.

Dans cette conférence-concert, Matthieu Amiguet présentera les enjeux autant artistiques que technologiques d'une telle recherche et les spécificités de l'approche des Chemins de Traverse dans ce domaine.

MATTHIEU AMIGUET

MUSICIEN-CHERCHEUR

Musicien-chercheur éclectique, Matthieu Amiguet a enrichi au fil des années et des rencontres son bagage classique de couleurs jazz, rock et ethno pour développer un langage familier et personnel à la fois. Son intérêt pour la lutherie et l'évolution des instruments l'a amené à explorer non seulement des flûtes traversières inhabituelles (flûtes basse, contrebasse, à coulisse, ...) mais également d'autres instruments comme l'étonnant mélange de piano et de guitare nommé harpejji, dont il est un des pionniers et influenceurs au niveau mondial.

Sa démarche musicale est évidemment teintée par sa rigueur scientifique: diplôme de mathématiques et doctorat ès science en IA (en 2003, bien avant que le sujet ne soit à la mode!). Sa double formation musicale et scientifique lui permet de mener depuis 2010 une recherche de pointe dans le domaine de la lutherie augmentée - enrichissement des possibilités sonores d'un instrument acoustique par des traitements informatiques en temps réel. Fervent défenseur du logiciel libre, il développe lui-même les applications qu'il utilise sur scène. Il a été invité à présenter ses recherches dans diverses conférences en Suisse et en Europe; elles sont à l'origine de nombreux contacts et collaborations avec des institutions musicales et académiques en Europe et en Amérique du Nord.

Le profil musical atypique et métissé de Matthieu Amiguet l'a amené à se produire aussi bien à la Basilique de Montréal (Québec) qu'à l'Auditorium Stravinski de Montreux (Suisse), dans des festivals de musiques actuelles, des musées, des caves à jazz ou sur des alpages. Il a également participé à la conception et à la réalisation d'installations pour des festivals comme le Belluard à Fribourg (Suisse) en 2017, No'Photo à l'Alhambra de Genève (Suisse) en 2019 ou la Biennale de Nové Zámky (Slovaquie) en 2021.

<https://matthieuamiguet.ch/>

PIERRE-YVES DIACON

DU BREAKDANCE À LA CRÉATION CONTEMPORAINE

D'abord breaker, Pierre-Yves Diacon se forme à la création chorégraphique de 2003 à 2007 à la *School for New Dance Development* (Amsterdam). Danseur-explorateur, il fonde *Les Mondes Transversaux* à Neuchâtel en 2008 pour faire interagir disciplines variées et lieux inédits. Il voyage avec ses créations scéniques en Europe, au Liban, au Mexique, au Brésil et en Corée-du-Sud. Il est également interprète pour d'autres artistes et compagnies de danse, notamment: La (rue) Serendip (CH), Organ Mug (CH), César Vayssié (F), Cie Eddi van Tsui (LU), Teatrodanza Tiziana Arnaboldi (CH), Rosa Liebe (F), Gabriela Maiorino (IT/NL).

De façon connexe à ses activités artistiques, il se forme à différentes approches de thérapies manuelles et techniques somatiques. Il investit le champ des neurosciences et d'autres matières académiques afin de relier ses différents centres d'intérêts. Il fait ses débuts en tant que « modulariste » dans le domaine de la musique électro-acoustique et du synthétiseur modulaire. Enfin, il prend part aux travaux de l'anthropologue des techniques Carole Baudin autour de l'écologie des univers sensibles.

Rassemblant tout cela, Pierre-Yves explore depuis 2020 de nouveaux horizons chorégraphiques avec des dispositifs interactifs impliquant des capteurs de mouvements, de la psycho-acoustique et du bio-feedback dans le but de rendre tangible une partie des interactions d'ordinaire invisibles au sein de systèmes complexes.

<https://www.pydiacon.ch>

BARBARA MINDER

MUSICIENNE MAIS PAS QUE

Il est des gens qui ne se laissent pas facilement décrire en quelques mots. Flûtiste de formation classique, Barbara Minder partage sa vie musicale entre concerts, enseignement et recherche fondamentale. Mais avec cette poignée de qualificatifs factuels on est loin d'avoir cerné le personnage. Il faut creuser un peu plus.

Côté concert, c'est un mikado de flûtes allant de la flûte traversière contrebasse au traverso baroque, en passant par la flûte Kingma à quart de ton ou le Schwegel. Vous pourrez l'entendre jouer aussi bien du Telemann que ses compositions personnelles. En acoustique ou entourée de plein de drôles de machines qui habillent ses instruments de mille couleurs improbables.

Côté enseignement, vous la trouverez en train d'animer un atelier d'improvisation libre pour des personnes aphasiques, de travailler la respiration avec une politicienne ou d'accompagner un étudiant en Haute École de Musique dans la préparation de son récital de master. Mais pas question ici de corriger telle ou telle note qui n'était pas parfaitement précise; ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher dans les coins sombres, ces petits défauts que l'on a glissé sous le tapis et qui sont devenus des habitudes que l'on préférerait oublier. Dotée de très solides connaissances en anatomie humaine et d'une pratique d'observation soigneusement affûtée, elle n'a pas son pareil pour déchiffrer le langage du corps et le traduire aux musiciens, pour que cette prise de conscience les libère et leur permette d'avancer.

Côté recherche, elle est une des actrices principales des développements en lutherie augmentée aux Chemins de Traverse. Mais elle se passionne également pour les interactions dans la pratique musicale (entre musiciens, avec le public, etc.); elle élargit constamment son horizon artistique en collaborant avec des créatrices visuelles, danseurs, écrivaines ou architectes. Sans parler de ses réflexions autour du rôle de la musique dans la spiritualité.

Est-ce qu'avec ça on aurait fait le tour? Pas vraiment. Elle a également écrit un livre, *Lettres intimes*, paru en 2026 aux Éditions du Griffon, est au bénéfice d'une formation en gestion culturelle, assure depuis 2014 la coordination éditoriale du journal *Le Rapport* des Chemins de Traverse et a siégé entre 2013 et 2024 dans la *Commission consultative pour la culture de la Ville de Neuchâtel*. Et lorsque vous la rencontrerez dans un cocktail réunissant le who's who de l'immobilier romand, vous vous direz que décidément il est des gens qui ne se laissent pas facilement décrire en quelques mots.

<https://barbara-minder.ch/>

MAIS ENCORE...

Disponibilité Les 3 intervenants sont disponibles pour l'ensemble du festival

Budget Le budget proposé dans la postulation est prévu pour le triplé. Si une partie du triplé ne devait pas être retenue, il pourrait y avoir quelque adaptations.

Autour de la collaboration Les Chemins de Traverse s'engagent à communiquer pour leurs événements: mailing list de près de 4000 personnes, reflet dans le journal annuel "Le Rapport" envoyé dans 21 pays, réseaux sociaux.

Et comme d'habitude... ouverts à la discussion et aux adaptations!

CONTACT

LES CHEMINS DE TRAVERSE

Carrels 11c

CH - 2034 Neuchâtel Peseux

contact@lescheminsdetraverse.net

[+41 76 544 48 49](tel:+41765444849)

Photos: Les Chemins de Traverse, Nicolas Meyer, Carole Baudin, Pierre-Alain Balmer,
Jacqueline Perregaux

