

EAU ET PAYSAGES SONORES...

DOSSIER DE PRESENTATION

Le G.M.V.L. est subventionné par le Ministère de la Culture, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Sacem.
Licences 2/27510 et 3/27511

SOMMAIRE

PROJET ARTISTIQUE • 2

NOTE D'INTENTION • 2

LE CATALOGUE SONORE • 3

LE PAYSAGE SONORE • 3

LE PORTRAIT SONORE • 4

RÉALISATIONS 2012 : • 5

ANNÉE INTERNATIONALE DE L'EAU • 5

COMPOSITION ET CRÉATION • 5

EXPLOITATION ET MISE EN PLACE • 5

DISCOGRAPHIE • 6

LE GMVL • 8

UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES • 8

L'ÉQUIPE PERMANENTE • 8

BERNARD FORT • 9

CONTACT • 10

PROJET ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

L'Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau, programmée en 2013 par les Nations Unies, sera l'occasion pour de nombreuses institutions, associations et centres de ressources, de s'adresser au grand public et de l'informer sur des problématiques complexes, environnementales et de développement.

Expositions, animations, films, conférences seront autant de relais médiatiques précieux pour sensibiliser les citoyens aux enjeux importants des prochaines années. Le choix des outils de communication mis en œuvre sera décisif.

Le Groupe Musiques Vivantes de Lyon (GMVL), Centre de Ressources et de Création pour les musiques électroacoustiques, est spécialisé dans la prise de son naturaliste. Grâce à un répertoire unique constitué depuis des années à partir d'enregistrements ornithologiques et de paysages sonores, le GMVL œuvre à la diffusion d'un patrimoine culturel et naturel auprès du grand public et contribue à développer une écoute responsable de notre environnement.

Bernard Fort, directeur artistique et co-fondateur du GMVL, partage son temps entre enseignement, ornithologie et écriture (musicale et littéraire). Il se consacre depuis de nombreuses années à la prise de son naturaliste qu'il place au cœur de ses travaux. Ses nombreux voyages autour du monde lui ont permis de constituer à ce jour un immense catalogue de portraits et de paysages sonores recueillis sur les cinq continents.

Plusieurs de ses travaux ont abouti à la réalisation de CD pour différents labels (Sittelle, 38ème rugissants, Fuzeau, Lugdivine, Metamkine). Dernièrement, le Musée du Quai Branly a choisi « La Pluie – Paysages sonores », création 2012 du GMVL, pour illustrer son exposition « La Pluie », qui s'est tenue du 6 mars au 13 mai 2012.

En parallèle, le GMVL oriente ses recherches sur les nouvelles technologies du son et ses modes de représentation auprès du grand public. Acoustigloo, Machine Acousmatique, Acoustilight, prises de sons subaquatiques, interactivité etc., sont autant de dispositifs conçus et réalisés dans le but de développer le sens de l'écoute.

Fort de cette expertise, le GMVL a récemment contribué à la grande exposition sur l'eau de la Maison départementale de l'environnement de Belfort qui se tiendra jusqu'au mois de décembre 2012. En étroite collaboration avec un scénographe, nous avons réalisé les illustrations sonores de salles thématiques, de certains événements inattendus et surprenants de l'exposition, d'objets insolites.

Le GMVL, développe ainsi une double compétence, technique et naturaliste. Par l'intermédiaire de dispositifs visuels et sonores originaux, ludiques et innovants, nous mettons notre vaste catalogue de prises de sons naturalistes au service d'un propos artistique, scientifique, pédagogique.

LE CATALOGUE SONORE

LE PAYSAGE SONORE

Le paysage sonore est un enregistrement dans lequel toutes les sources sonores sont naturellement imbriquées et souvent indissociables les unes des autres. Le plan panoramique permet cette espèce de prise de conscience de l'ensemble du paysage tel qu'il se présente, sans faire de sélection particulière. Il s'agit de restituer l'ambiance d'un moment, l'atmosphère d'un événement ou d'une situation, exceptionnelle ou quotidienne.

Quelques exemples de paysages sonores...

→ La pluie, et les orages sur différents types de reliefs et d'habitats : montagnes, forêts, savanes, bords de mer, étangs etc.

Extrait sonore : « Nocturne Provençal », (« Les nocturnes du monde »)

Extrait sonore : « Nocturne Africain », (« Les nocturnes du monde »)

Extrait sonore : « Storm in the Danube »

→ La mer

- Paysages en Corse, Sardaigne, Irlande, Canada, dans les Iles Méditerranéennes, Caraïbes...

- Bords de mer sur rochers, falaises etc.

- Bords de plages (sable) : Sénégal etc.

Extrait sonore : « Le Rossignol Philomèle », Ile d'Elbe (« Le matin des oiseaux »)

→ L'Océan

Pièce « Océans », Bernard Fort

Création sonore pour la compagnie de danse Pierre Deloche, Lyon

→ Paysages marins

Canada, Italie, Delta du Danube, Dombes, Bretagne (Mesquer), Normandie (plages du débarquement, la Hague, lagunes) etc.

Extrait sonore : « Les falaises de Gaspésie », Québec

→ Paysages aquatiques

Parc de Marquenterre, Camargue (réserve de la Capelière)

Environnements naturels de ces paysages : batraciens, insectes, oiseaux etc.

→ Prises de son subaquatiques

Enregistrements sous l'eau grâce à des micros subaquatiques.

Sous l'eau, on entend le grondement de l'orage, un ragondin rongant un tronc d'arbre, des puces d'eau etc.).

LE PORTRAIT SONORE

Définition

À l'inverse du paysage sonore, le portrait sonore distingue une figure particulière. Dès la prise de son sur le terrain, il s'agit de sélectionner et d'isoler l'objet sonore qui nous intéresse, (chant d'oiseau ou de rivière, cri d'animal, babille d'un ruisseau etc..), pour retrouver son identité sonore dans un enregistrement.

De retour en studio, le musicien naturaliste sélectionne les moments les plus pertinents d'une prise de sons, afin de rendre lisible l'image sonore, paysage ou portrait, qu'il souhaite nous restituer.

Quelques exemples de portraits sonores...

→ Travaux sur l'eau qui coule

- Vaste catalogue de prises de sons de ruisseaux, rivières, fontaines etc.
- Bords de mer sur rochers, falaises etc.

Extrait sonore : « Nature vive », (« Le miroir des oiseaux »)

- « Rivière », Bernard Fort. Pièce de 20 min.

Travail sur le chant d'une rivière.

Technique: unemultitudedemicrodétailsretravaillésenstudiodemanièreélectroacoustique.Véritablerecomposition musicale.

→ Un ruisseau en Irlande

Reconstitution virtuelle d'un ruisseau qui coule à travers champs sur une centaine de mètres.

Technique : plans serrés en stéréo tous les 2,5 à 3 mètres.

→ Les différents états de l'eau

Nombreux enregistrements de la marche sur différents supports : eau, neige, boue, glace etc.

Extraits sonores : glace
neige
boue

RÉALISATIONS 2012 : ANNÉE INTERNATIONALE DE L'EAU

COMPOSITION ET CRÉATION

→ Exposition « Les gardiens de l'eau », de mars à décembre 2012

Dans le cadre de l'opération 2012 « Année de l'eau dans le territoire de Belfort », la Maison départementale de l'environnement consacre une exposition autour du thème de l'eau.

Interventions du GMVL :

- Création musicale autour des photographies de Christophe Bohême,

- Autour de la « mare pédagogique », réalisation de prises de son subaquatiques,

La possibilité de faire entendre en direct la vie sonore de la faune subaquatique accroît sensiblement l'attention et donc l'intérêt des enfants pour le projet. Les enfants ont adoré plonger dans un monde qui leur était jusque-là inaccessible.

- Sonorisation de salles thématiques : bruits de goutte-à-goutte dans une grotte, paysages sonores de pluie, de tonnerre, d'une source etc.,

- Mise en œuvre de nombreux dispositifs sonores interactifs : déclenchements de sons au passage d'un seuil, tapis sonores (bruits de pas dans la boue, dans la neige, la glace) etc.

EXPLOITATION ET MISE EN PLACE

→ Centre d'Astronomie de Saint-Michel l'Observatoire, août 2012

Création du spectacle « Le désordre et le Nord » (Commande d'Etat) en partenariat avec le Théâtre Libre de Saint-Etienne.

Il s'agit d'un dialogue entre des scientifiques du Centre d'Astronomie de Saint-Michel l'Observatoire qui se consacrent à la recherche de l'eau – et donc de la vie – sur les exoplanètes et le poète Jean Giono parlant de l'eau, des sources, des rivières de la terre de Haute Provence.

Interventions du GMVL :

- Création sonore et musicale autour de l'eau pour illustrer les paroles du poète et celles des chercheurs.

DISCOGRAPHIE

2012 : « La pluie – Paysages sonores », Bernard Fort
Ed. Frémeaux & associés (Réf. FA 693)

L'élément pluie n'a pas de matière auditive propre et c'est par ce qu'il renvoie à nos sens au contact de la matière - exactement comme la lumière dans le champ visuel - qu'il agit en révélateur de notre environnement. Ce CD rassemble six grands concerts de la nature par temps de pluie, enregistrés en différents points du globe - France, Italie, Kenya, Martinique, Canada.

Musée du Quai Branly :
Exposition « La Pluie », du 6 mars au 13 mai 2012.
«Exposer la pluie» selon une grande diversité d'approches, symbolique, religieuse, artistique et matérielle.
Réalisation : Illustration sonore de l'exposition.

2008 : « Le Miroir des oiseaux », Bernard Fort
Ed. GMVL

« Un petit traité » de composition électroacoustique dédiée aux oiseaux : les oiseaux au naturel se confrontent aux musiques composées en studio dans une collection de petites pièces très diverses. Ces 11 pièces électroacoustiques sont toutes composées autour d'enregistrements de chants d'oiseaux. Une illustration originale et interactive permet de découvrir ces compositions ornithologiques et offre un accès facile et ludique à la musique électroacoustique.

Pièce « Nature vive » : enregistrement de l'eau qui coule.

2000 : « Le Matin des oiseaux », Bernard Fort
Ed. Frémeaux & associés (Réf. FA 616)

Ce CD propose cinq magnifiques concerts printaniers enregistrés à l'aube dans des lieux remplis d'oiseaux : au bord de la Mer Méditerranée sur l'île d'Elbe, ou en Baie de Somme, dans un parc forestier en Hollande, au bord d'un marais dans la Dombes, au pied d'une falaise en Provence.

Accompagné d'un livret français/anglais.

1997 : « Nocturnes du monde », Bernard Fort
Ed. Sittelle (Réf. 30031-2)

Ce CD propose quatre longs concerts naturels enregistrés de nuit, en stéréophonie, dans différentes régions du monde. L'auteur laisse place à la durée dans ses enregistrements, faisant ainsi mieux ressentir la beauté sauvage du calme nocturne.

Nocturne orageux provençal, Nocturne au bord d'un étang (France), Nocturne dans le Delta du Danube (Roumanie), Nocturne africain (Kenya).

Livret français/anglais.

1997 : « Le Danube sauvage », Bernard Fort
Ed. Sittelle (Réf. 30030-2)

Neuf longs concerts naturels enregistrés dans le delta du Danube, au printemps et en automne.

Ce delta est l'une des dernières régions vraiment sauvage en Europe. Ses ambiances sonores de colonies d'oiseaux d'eau et d'amphibiens rassemblés par milliers sont d'une force étonnante. Parfois s'y ajoute une note douce, comme le chant du fameux Rossignol progné. Disque réalisé dans le cadre de le «Villa Médicis Hors les Murs» en 1997. Livret français-anglais

1997 : « Compositions ornithologiques », Bernard Fort (CD)
Ed. GMVL / Production 38e Rugissants

Portraits et études réalisées par Bernard Fort pendant une résidence au Québec, à l'invitation de l'Université de Montréal.

1996 : « Paysages canadiens », Bernard Fort
Ed. Sittelle (Réf. 30012-2)

Paysages sonores du Canada en sept tableaux.
Paysages de printemps et paysages d'été, en forêt, au bord du fleuve Saint-Laurent ou en bord de mer. Oiseaux chanteurs mais aussi grandes colonies, insectes, castors...
Accompagné d'un livret français/anglais.

LE GMVL

UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES

Depuis sa création en 1975 par Marc Favre et Bernard Fort, son objectif est de promouvoir les activités culturelles liées à une démarche musicale fondée sur l'utilisation des nouvelles technologies du son. Ses activités s'organisent autour de quatre grands axes :

Création :

- * Accueil de compositeurs en studio
- * Réalisation, dans un esprit de transdisciplinarité, d'œuvres de concert et de travaux sonores pour des compagnies
- * Studio pour l'écriture acoustique et la poésie sonore

Production :

- * La volonté de développer des unités de programmes cohérentes tant sur le choix des œuvres que celui des modes de représentation : concerts concepts, images nocturnes, concerts d'oiseaux, Acoustigloo, Acoustilight, récitals, expositions sonores
- * L'engagement de placer les qualités d'écoute, l'imaginaire et l'image mentale au centre de ses spectacles jeune public

Formation :

- * Stages de prise de son naturaliste (3 niveaux différents)
- * Intervention dans les établissements d'enseignement (de la maternelle à l'Université)
- * Formation professionnelle
- * Accueil de groupes dans les studios de la villa Gillet
- * Conférences sur des thématiques diverses : les sons de la nature...

Édition :

- * Collection GMVL, principalement dédiée au répertoire acousmatique
- * Nombreuses œuvres présentes sur d'autres labels: Metamkine, Empreinte Digitale, 38 Rugissants, Frémeaux et Associés, Arc Music.
- * Réalisation de nombreux documents didactiques (livres, CD et DVD) en liaison avec plusieurs éditeurs
- * Édition en tirages limités en liaison à divers projets pédagogiques ou spectacles (La musique des Oiseaux, etc.)

L'ÉQUIPE PERMANENTE

Bernard Fort

Directeur Artistique, Compositeur

Mathilde Barrière

Chargée de Production et de Diffusion

Laurence BONADEI

Administratrice

Remi SANTIARD

Chargé de Communication

BERNARD FORT

Cofondateur avec Marc Favre en 1975 du Groupe Musiques Vivantes de Lyon. Il en assure la direction artistique et enseigne la composition acousmatique à l'école Nationale de Musique à Villeurbanne depuis 1982. Il travaille également en relation avec le Groupe de Recherches Musicales de l'INA pour des compositions, des émissions radiophoniques. Il reçoit en 1993 le prix Concours International de Bourges ; en 1994, 1995 et 1996 le prix Chasseurs de Sons France Culture ; en 1996 le prix Villa Médicis « Hors les Murs ». Il partage le reste de son temps entre la composition et l'ornithologie. Ses concerts ont lieu en France et à l'étranger. Son travail musical est entièrement consacré au genre acousmatique et s'intéresse depuis toujours aux limites entre abstraction et figuration, naturel et culturel.

Édition discographique depuis 1996 :

- * Messe pour le mois d'octobre (1996 ; Interensemble CRR9610)
- * Paysages Canadiens (1996 ; Frémeaux et associés FA 634)
- * Danube sauvage (1997 ; Sittelle SIT 30030-2)
- * Nocturnes du monde (1997 ; Frémeaux et associés FA 639)
- * Compositions ornithologiques (1996 ; commande d'Etat ; 38ème Rugissants CD ED 38R002)
- * Le matin des oiseaux (2000 ; Frémeaux et associés FA 616)
- * Les concerts de la nuit (2003 ; Sittelle SIT S001 double CD)
- * Lumière dans la nuit (Empreintes Digitales, IMED 0371)
- * La parole immobile (2007 ; GMVL CD031)
- * La Galerie de portraits (2007 ; GMVL CD033)
- * Le Miroir des oiseaux (2008 ; GMVL CD036)
- * Paysages sonores de Sardaigne (2010 ; Frémeaux et associés FA 686)
- * Forêts et montagnes Corses (2011 ; Frémeaux et associés FA 685)
- * Contes de la terre du ciel bleu (2011 ; GMVL CD039)
- * La pluie – Paysages sonores (2012 ; Frémeaux et associés FA 693)
- * Paysages sonores de Toscane (2012 ; Frémeaux et associés Ref : FA 695)

Bibliographie :

- * Zoom sur les sons de la nature (Fuzeau Livre/CD 5200) Zoom sur les chants d'oiseaux (Fuzeau Livre/CD 5201)
- * Zoom sur le conte musical (Fuzeau Livre/CD 5506)
- * Du son à l'œuvre, un chemin vers les nouvelles musiques (Editions Lugdivine 1078)
- * Acoustiludes, Entendre et faire la musique du XXIème siècle (Editions Lugdivine 1215)
- * Les oiseaux et la musique, Collection Thèm'axe, un dossier, deux CD, un DVD, un livret (Editions Lugdivine, réf. 1040 et 7341)
- * La voix, Collection Thèm'Axe, un dossier, un DVD, deux CD, un livret (Editions Lugdivine)
- * Arts et musiques dans l'histoire n°6 (Lugdivine 1226)

Quelques concert / spectacles :

- * Création musicale « Les chants de l'Altai » avec Bayarbaatar Davasuren, chant diphonique mongol traditionnel et paysages sonores. 2005/2006
- * Création musicale « Le cirque Ravella » sur des textes de Patrick Ravella, mis en geste par Denis Troufleau. 2005/2006
- * Création musicale « Contes de la terre du ciel bleu » avec Bayarbaatar Davaasuren et Baasankhuu Chinbat, instruments et chant diphonique mongols traditionnels, contes et paysages sonores. 2011
- * Création musicale « Le chant de la terre du ciel bleu » avec Chinat Baasankhuu, Yatga. 2013
- * Création « Sonate pour Yatga » avec Baasankhuu Chinbat, 2015

CONTACT

Mathilde Barrière,
chargée de production et de diffusion
Mail : contact@gmvl.org

Groupe Musiques Vivantes de Lyon
25 rue Chazière
69004 LYON
Tel : 04 78 28 69 10
Fax : 04 78 39 54 95