

L'AUBE PERPÉTUELLE (OU LE GRAND CONCERT D'OISEAUX)

INSTALLATION SONORE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRÉSENTATION • 1

INSTALLATION SONORE • 1

PROJET ARTISTIQUE • 2

NOTE D'INTENTION • 2

ORIGINE ET CONTENU DU CONCERT • 3

TRÈS BREF RÉSUMÉ DU PROGRAMME • 3

PROPOSITIONS • 5

JEUNE PUBLIC • 5

DISCOGRAPHIE • 6

BIBLIOGRAPHIE • 7

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT • 7

FICHE TECHNIQUE • 8

LE GMVL • 10

UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES • 10

L'ÉQUIPE PERMANENTE • 10

BERNARD FORT • 11

COMMUNICATION • 12

LE PLAN MÉDIA • 12

LES PARTENAIRES DU PROJET • 12

TOURNÉES PRÉCÉDENTES • 12

CONTACT • 13

PROJET ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

Un parcours enchanteur
dans un parc de votre ville, un quartier historique ou dans une forêt proche.
Plusieurs heures d'une escapade sonore
à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Australie à quelques pas de chez vous.
Une perpétuelle louange à l'aube, à la lumière et à la vie.

Depuis que le monde est monde, le jour se lève toujours quelque part, accompagné de l'immense clameur des oiseaux pour le saluer. Avec le cinquième jour a débuté ce concert ininterrompu qui, depuis, tourne imperturbablement autour de la terre, indifférent aux temps, aux siècles qui passent et que comptent les hommes.

Une énergie sonore inimaginable sans autre ambition que celle de saluer le jour. Une perpétuelle louange à l'aube, à la lumière et à la vie.

"L'Aube perpétuelle" donne à entendre, dans le même temps et le même lieu, cette gigantesque aubade. Les oiseaux de cinq continents chantent à l'unisson leurs merveilleuses mélodies. C'est permettre à l'auditeur de parcourir la planète sans avoir à se soucier ni des distances, ni des fuseaux horaires.

La petite aiguille de votre montre vous permet, à tout moment, de savoir où vous êtes et ce que vous écoutez en vous référant aux indications de temps portées sur le programme et aux indications de lieux portées sur le plan.

2

ORIGINE ET CONTENU DU CONCERT

Le concert s'éclate en plusieurs secteurs, généralement cinq, choisis selon différents critères : les continents (Afrique, Asie, Amériques, Europe, Océanie). Un « concert spécifique » a lieu sur chacun de ces secteurs permettant d'entendre des chants inouïs d'oiseaux, bien sûr, mais aussi de batraciens, de fauves, etc. Les auditeurs sont ainsi invités à « voyager » pour découvrir les différences d'ambiance et de chant.

Ce concert, mis en forme par Bernard Fort est réalisé à partir d'enregistrements édités chez Frémeaux, principalement de J.C. Roché et Bernard Fort.

IMPORTANT : Il faut noter qu'il ne s'agit, en aucun cas, de synthèse ou de chants d'oiseaux transformés en studio, mais bien de la restitution fidèle d'enregistrements sur sites naturels tenant compte, dans chacun des points de diffusion, d'une unité de lieu et de temps.

TRÈS BREF RÉSUMÉ DU PROGRAMME

* ASIE :

Paysages successifs de la Chine, du Népal, de la Thaïlande et de la Malaisie. Après s'être arrêté sur un duo de merles enregistré en Inde du Nord, la pièce s'achève sur des concerts matinaux dans les jungles de Bornéo.

* OCEANIE :

En Australie, les espèces ont été enregistrées sur la baie de Rocking, dans des marais, le long de rivières ou en forêt. En Papouasie, les oiseaux les plus spectaculaires sont sans doute ceux « de paradis » et les oiseaux à berceaux.

* AMERIQUES :

Marais et lacs du Canada, réserves biologiques du Costa Rica, bois et marécages du Venezuela. Au Brésil, on entend le regain printanier d'octobre en pleine forêt atlantique, puis les premières lueurs de l'aube dans les immensités marécageuses du Pantanal Matogrossense.

* AFRIQUE :

Après le chant sifflé du Sirli du désert, au Maroc, on gagne le Sénégal et les forêts humides de Casamance, puis le parc de Wasa au Cameroun, non loin du lac Tchad. Le concert africain se poursuit ensuite en Afrique du Sud et au Kenya, avec une incursion dans les forêts du Zimbabwe.

* EUROPE :

Ouvert en France sur le chant d'un jeune hibou, ce parcours traverse l'extraordinaire « cathédrale » que forment les forêts de Pologne, l'étang de Ricon en Espagne andalouse et la diversité des paysages français : bocage, forêt, verger... La Norvège et le Danemark enfin, pour s'achever en un concert de l'aube dans une forêt de Suède.

En version de concert, sur une durée d'une heure 30, le concert débute avec une diffusion d'une chanson polyphonique de la Renaissance : "Le Chant des Oiseaux", de Clément Jannequin, et se termine par une diffusion d'un extrait du "Quatuor pour la fin du temps" d'Olivier Messiaen intitulé "l'Abîme des oiseaux". Ces diffusions se font dans l'espace même du concert : en plein air.

PROPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

Sans risquer de dévoiler le contenu de l'installation ou d'en dévaloriser le rituel, il est tout à fait possible, en classe, de se préparer à entrer dans l'inouï en écoutant d'autres documents sonores du même type. De même, il est toujours intéressant d'avoir déjà été confronté à ces musiques "d'un autre type" par l'écoute de pièces du répertoire général des musiques électroacoustiques. Cela peut se faire à partir des nombreux CD et documents écrits que le GMVL tient à la disposition des enseignants, avec ou sans intervention d'un compositeur du groupe.

Une autre solution consiste à mettre en place des ateliers de réalisation sonore, encadrés par des intervenants compositeurs du GMVL. Là encore les possibilités sont nombreuses ! De la simple prise de sons en classe, à la découverte du microphone comme outils d'exploration sonore, à la sortie en plein air à la recherche des chants d'oiseaux à l'aide des fameuses paraboles jusqu'à la réappropriation des sons à des fins créatives (productions de type radiophonique, musical, installation sonore, musique pure ou conte musical), les ateliers peuvent adopter diverses formes et durées qui devront entrer dans le cadre des programmes étudiés en classe et des projets d'établissements. Dès lors, il est possible de penser une seule intervention ou une série de rencontres pouvant constituer le projet d'une saison.

Les créations sonores réalisées dans le cadre de ces ateliers peuvent être données à l'occasion d'un concert en début de saison, comme déclencheur d'idées pour les différents projets.

En amont de l'installation sonore, il est tout à fait envisageable d'organiser une rencontre ou un moment de formation (une demi-journée ou une journée complète) à destination des enseignants.

Enfin, sur les lieux de l'installation, pour tous, la découverte du dispositif de diffusion sonore donnera lieu à des échanges immédiatement après les représentations. Débattre avec les artistes, sur les questions techniques mais aussi sur les motivations qui conduisent à ce type de réalisation est toujours riches d'enseignements pour tous les participants.

DISCOGRAPHIE

0030-2 (LIVRET FRANÇAIS-ANGLAIS)
BERNARD FORT
PAYSAGES SONORES DU MEXIQUE
EDITIONS FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

À la charnière de l'Amérique du Nord et de l'Amérique Centrale, le Mexique offre un panorama de paysages incomparables. Ce disque rassemble six longs concerts de la nature, enregistrés par Bernard Fort.

0030-2 (LIVRET FRANÇAIS-ANGLAIS)
BERNARD FORT
DANUBE SAUVAGE
EDITIONS SITELLE

Neuf longs concerts naturels enregistrés dans le delta du Danube, au printemps et en automne. Ce delta est l'une des dernières régions vraiment sauvages en Europe.

30031-2 (LIVRET FRANÇAIS-ANGLAIS)
BERNARD FORT
NOCTURNES DU MONDE
EDITIONS SITELLE

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.

A 616 (LIVRET FRANÇAIS/ANGLAIS)
BERNARD FORT
LE MATIN DES OISEAUX
EDITIONS FREMEAUX & ASSOCIÉS

Ce CD propose cinq magnifiques concerts printaniers enregistrés à l'aube dans des lieux remplis d'oiseaux.

FA 634 (LIVRET FRANÇAIS/ANGLAIS)
BERNARD FORT
PAYSAGES CANADIENS
EDITIONS FREMEAUX & ASSOCIÉS

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.

FA 634 (LIVRET FRANÇAIS/ANGLAIS)
BERNARD FORT
PAYSAGES SONORES DE TOSCANE
EDITIONS FREMEAUX & ASSOCIÉS

Voici un disque audio consacré à la dimension sonore de l'une des natures les plus représentées de l'histoire de la peinture !

Bernard Fort y restitue les sons et ambiances des mythiques paysages des toiles de Giotto, de Léonard de Vinci et autres Botticelli, Masaccio, Fra Angelico...

BIBLIOGRAPHIE

5200 (1 LIVRE + 1 CD)
BERNARD FORT / DOMINIQUE SAINT MARTIN
ZOOM SUR LES SONS DE LA NATURE
EDITIONS FUZEAU

Du crépitemment du feu au clapotis de la rivière, l'oreille critique s'exerce sur les « bruits » familiers, une captivante observation auditive aux multiples prolongements.

5201 (1 LIVRE + 1 CD)
BERNARD FORT / DOMINIQUE SAINT MARTIN
ZOOM SUR LES CHANTS D'OISEAUX
EDITIONS FUZEAU

Avec le concours de l'ornithologue J.C. Roché, ce décodage des chants de l'oiseau est réellement surprenant.

Chaque plage du CD propose des découvertes sonores inédites : analyse des chants, identification, la place de l'oiseau dans la musique, l'enregistrement, le ralenti...

REF. 1040 (1 LIVRE + 2 CD) REF. 7341 (1 DVD)
GMVL/PHILIPPE GONIN
THEM'AXE 1 LES OISEAUX ET LA MUSIQUE
EDITIONS LUGDIVINE

Un outil pédagogique à la découverte des oiseaux, de leurs musiques, et de la musique de l'homme inspiré des oiseaux. Nombreux chants d'oiseaux, large choix de musiques puisées dans diverses traditions et pratiques, petit précis d'ornithologie.

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT

* Le safari dans le noir - installation sonore / concert :

A mi-chemin entre l'écoute musicale et naturaliste, il propose à l'auditoire de parcourir un immense paysage sonore nocturne, à la recherche des sons, de la musique et de la poésie.

A la tombée du jour ou au cœur de la nuit, sous la forme d'un concert d'1h20 ou d'une installation sonore.

* La galerie de portraits- installation sonore - Didactique :

Une promenade sonore parmi les oiseaux pour découvrir leur chant et leur mode de vie.

En intérieur ou en plein air, au casque ou sur haut-parleurs.

Cette exposition peut être déclinée par thématique.

Par exemple :

* Les Oiseaux de Buffon

* Les Oiseaux de Messiaen

* Les Oiseaux en Rhône-Alpes

* La Nature au télescope et au microscope

* Le grand orchestre de la nature - concert :

Le grand orchestre de la nature se présente comme un véritable concert mis en espace par un véritable orchestre de haut-parleurs.

FICHE TECHNIQUE

<p>Durée du spectacle</p>	<p>Modulable en fonction des lieux et du public. La totalité du programme représente cinq heures d'enregistrements (une heure par continent). Il faut donc idéalement imaginer un concert de cinq heures si l'on désire tout entendre.</p>
<p>Environnement</p>	<p>Parc arboré, site présentant un aspect original (si une route se trouve à proximité, les musiciens en tiendront compte), proximité d'un endroit sonore (un cours d'eau par exemple), architecture (centre piéton de ville ancienne), lieu permettant une implantation originale du dispositif de diffusion (en intérieur), acoustique particulière.</p> <p>Possibilité de diviser le lieu en secteurs différents : le concert peut être diffusé de jour ou de nuit, l'implantation lumière restant alors à l'initiative et à la charge de l'organisateur.</p> <p>Un plan précis de l'espace du concert est indispensable et sera remis au public à l'accueil.</p>
<p>Public</p>	<p>Tout public. Scolaire à partir des classes primaires. Nécessité de prévoir les séances avec des enfants de même âge</p>
<p>son</p>	<p>Pour le son, installation de 5 lignes électriques indépendantes de 20 ampères chacune, en direction des points de diffusion qui seront définis dans le lieu</p>
<p>Lumière</p>	<p>En cas d'implantation lumière, l'équipe qui en sera chargée se mettra en contact avec Cyril Prébet pour régler les questions de puissance électrique et de localisation.</p>
<p>Installation</p>	<p>Installation de 20 à 40 haut-parleurs (selon la disposition des lieux), disséminés dans l'espace et alimentés par 5 postes de diffusion. L'ensemble du matériel de sonorisation est dissimulé : généralement les consoles, amplis, etc. sont cachés derrière les buissons et les hautes herbes, les haut-parleurs sont quant à eux perchés dans les arbres.</p> <p>Prévoir une journée de repérage un mois minimum avant le concert (le voyage sera pris en charge par l'organisateur). Mettre à disposition le plan précis du lieu.</p> <p>Prévoir 2 personnes sur place pour le montage et le démontage. L'installation se déroule la veille en 3 services de 4h00. Le démontage nécessite 1 service de 4h00 dès la fin du spectacle. Prévoir 1 à 2 personnes pour la surveillance pendant le concert, Prévoir un gardiennage de nuit.</p>

N'hésitez pas à nous faire part de vos conditions (installations logistiques, durée envisagée, projet pédagogique, actions culturelles, type de public envisagé) pour que nous répondions au mieux à vos besoins et contraintes afin d'accueillir le public dans les meilleures conditions.

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 Davaasuren, 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

COMMUNICATION

LE PLAN MÉDIA

Le GMVL met à votre disposition :

- * Un communiqué de presse personnalisé
- * Des visuels afin d'illustrer vos documents de communication
- * Diffusion de vos informations autour de cette production sur notre site internet, nos comptes Facebook et Twitter ainsi que dans notre newsletter mensuelle

LES PARTENAIRES DU PROJET

Soutiens institutionnels :

- * Le Ministère de la Culture
- * La Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
- * La Région Rhône-Alpes
- * La Ville de Lyon
- * L'Institut Français
- * La Sacem

TOURNÉES PRÉCÉDENTES

* Les festivals :

- 38 Rugissants (Grenoble)
- Aix en musique (Aix-en-Provence)
- Tramway (Rouen)
- Septembre à Senlis
- Festival de l'oiseau (Abbeville)

* Les lieux patrimoniaux :

- Cite de Pérouges (Rhône)
- Château de Thoiry (Île-de-France)
- Village de Saint Robert (Dordogne)
- Place de la Mairie (Aix-en-Provence)
- Grande Serre du Parc de la Tête d'Or (Lyon)

* Les festivals étrangers :

- San Sebastian (Espagne)
- Segovia (Espagne)
- Poznan (Pologne)
- Baarn (Pays-Bas)
- Apeldoorn (Pays-Bas)
- Festival de Musiques Sacrées de Saint-Roch (Québec)

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