

LES CHANTS DE L'ALTAÏ

SPECTACLE

DOSSIER DE PRESSE

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, l'Institut Français et la Sacem.
Licences 2/27510 et 3/27511

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRESSE • 1

SPECTACLE • 1

PROJET ARTISTIQUE • 2

PERMANENCE DU MODÈLE, VARIÉTÉ DES REPRÉSENTATIONS • 2

LA NATURE COMME SOURCE ESTHÉTIQUE COMMUNE • 3

UNE LOGIQUE DE COMPOSITION COMMUNE • 3

UNE LECTURE CROISÉE • 3

LE CONCERT • 3

PROPOSITIONS • 4

ACTIONS CULTURELLES • 4

PROJET PÉDAGOGIQUE • 4

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT • 4

DISCOGRAPHIE • 5

FICHE TECHNIQUE • 6

LE GMVL • 7

UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES • 7

L'ÉQUIPE PERMANENTE • 7

BERNARD FORT • 8

BAYARBAATAR DAVAASUREN • 9

COMMUNICATION • 11

LE PLAN MÉDIA • 11

LES PARTENAIRES DU PROJET • 11

TOURNÉES PRÉCÉDENTES • 11

CONTACT • 12

PROJET ARTISTIQUE

PERMANENCE DU MODÈLE, VARIÉTÉ DES REPRÉSENTATIONS

Le chant des oiseaux et les sons de la nature se présentent à nous comme des modèles esthétiques permanents.

Depuis que le monde est monde, chaque oiseau, chaque insecte, chante de manière identique la marque de son espèce. Depuis que le monde est monde, les hommes écoutent ces chants et les déclinent, à leur manière, dans leur musique.

Ainsi, alors que la proposition est intemporelle, et ne subit pas de variations ou d'évolutions notables, la manière dont les hommes ont, par leur musique, évoqué ou représenté les chants de la nature reflète chaque époque, manifeste des styles variés. De Janequin à Messiaen, l'Alouette, par exemple, parcourt le répertoire, chaque fois différente et toujours alouette.

Il en va de même en peinture. Le lys, dont on est certain qu'il n'a pas changé au cours des siècles dans sa réalité "botanique" change de forme, d'allure et de contextes au gré des époques. Réaliste sur les murs de Pompéi, immense et longiligne chez Fra Angelico, stylisé à la cour de France, coloré dans les bouquets de Boucher, logo design au vingtième siècle.

Cette dialectique entre permanence et variation, entre le temps figé et l'instant mobile me pousse à me pencher du côté des musiques traditionnelles, avec cette question : qu'en serait-il d'un art à la fois vivant et perpétuellement renouvelé, s'appuyant sur une tradition forte assurant une référence fixe. Existe-t-il une musique traditionnelle vivante, s'inscrivant davantage dans une logique de variation plutôt que d'évolution ?

C'est le projet de mettre en musique le fruit de cette réflexion qui m'a placé sur le chemin de Bayarbaatar, chanteur et danseur Mongol, détenteur de la plus pure tradition, et désireux d'inscrire sa pratique dans les "courants" de la création contemporaine.

LA NATURE COMME SOURCE ESTHÉTIQUE COMMUNE

La musique et les chants de Mongolie s'inspirent directement de l'écoute de la nature et de ses bruits familiers liés aux modes de vie nomade.

Le chant des oiseaux et les sons de la nature sont également pour Bernard Fort, compositeur électroacoustique, des modèles esthétiques permanents dont il nourrit depuis de nombreuses années son travail de création.

C'est le projet de rassembler ces deux démarches, l'une traditionnelle, l'autre contemporaine qui a incité le compositeur à croiser le chemin de Bayarbaatar, lui-même désireux d'enrichir et d'inscrire son répertoire dans les « courants » de la création contemporaine.

La voix de Bayarbaatar accompagnée du Morin- Khuur -vièle traditionnelle en peau de cheval- sera associée au chant des oiseaux et aux sons de la nature de Mongolie entendus tels quels ou manipulés, pour la création d'une œuvre « mixte » mêlant diffusion électroacoustique et chant en direct.

UNE LOGIQUE DE COMPOSITION COMMUNE

Ce projet de création tentera de suivre en parallèle la même logique de composition à partir de deux propositions sonores, le chant de Bayarbaatar, et le chant d'oiseaux de la Mongolie.

Cela signifie que nous passerons par une longue période de prises de sons dans la nature, mais aussi en studio pour les techniques vocales (et instrumentales) particulières de Bayarbaatar.

Il s'agit de collecter une importante matière sonore destinée à la composition de la bande en ce qui concerne les sons de la nature, et à l'étude puis l'expérimentation de traitements pour la partie vocale qui sera jouée en direct et dont certains éléments seront peut-être intégrés à la bande.

UNE LECTURE CROISÉE

Par la suite, la composition d'une durée de 30 minutes environ, permettra de suivre en parallèle un double trajet :

- * Du paysage sonore à la composition (du naturel au culturel).
- * Du chant traditionnel à la création contemporaine.

Cependant, il faut signaler qu'il ne s'agira pas de présenter ces parcours de manière linéaire et chronologique.

Il existera plutôt des simultanités, des croisements associant diverses techniques vocales à un paysage complexe fait d'éléments naturels et d'autres culturels, le tronc commun se situant dans la démarche et dans l'identité du lieu d'origine de tous ces sons.

LE CONCERT

« Il faut tout rapporter aux phénomènes de la nature et aux lois qui la régissent ; cela permet d'éviter le vieillissement...

Pour l'artiste, le dialogue avec la nature reste une condition sine qua non. L'artiste est homme, il est lui-même à la fois nature et élément de la nature dans l'espace de la nature. » Paul Klee

Bayarbaatar, chanteur traditionnel mongol est associé aux chants d'oiseaux et aux sons de la nature de Mongolie, pour la création d'une œuvre mêlant les techniques électroacoustiques et le chant en direct.

Les chants de la nature proviennent des trois principaux biotopes qui constituent le paysage Mongol :

- * La forêt - prises de sons près du lac de Khovsgol au nord de la Mongolie
- * La montagne - prises de sons au sud du pays, région d'Omnogovie
- * La steppe - prises de sons en différents points du pays ainsi que dans le désert de Gobie

Les musiques instrumentales et les chants interprétés par Bayarbaatar proviennent principalement des traditions de l'Altaï d'où le musicien est originaire, certaines pièces sont de sa propre composition.

PROPOSITIONS

ACTIONS CULTURELLES

La venue exceptionnelle de Bayarbaatar Davaasuren en France, à l'invitation de Bernard Fort (GMVL), est l'occasion d'organiser de multiples propositions artistiques en lien avec le spectacle.

* Récitals :

Comme pour les tournées précédentes, des récitals sont programmés. La forme souple du récital permet de réaliser un voyage musical à travers la diversité du répertoire traditionnel mongol.

* Conférences :

Bernard Fort propose des conférences autour de la culture mongole.

* Présentation de la Mongolie : traditions vivantes et pratiques artistiques (Bernard Fort prend appui sur une multitude d'extraits sonores et de très nombreuses images et films qu'il a rapportés de ses différents voyages).

* Présentation du chant diphonique et de ses éléments techniques.

* Présentation de la danse en Mongolie et de ses figures emblématiques.

* Stage de chant diphonique :

Nous proposons des stages d'initiation et de perfectionnement qui peuvent s'adresser à tout public et à des chanteurs plus expérimentés.

* Expositions :

Une exposition d'instruments de musique et des costumes de scène peut être envisagées, ainsi qu'une exposition photographique de Christian Varlet (Action Mongolie).

PROJET PÉDAGOGIQUE

Pour le jeune public, les représentations sont précédées d'une présentation des instruments traditionnels mongols et du contexte culturel du spectacle. En fin de représentation, il est souvent proposé une courte rencontre avec Bayarbaatar Davaasuren

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT

* Le chant de la terre du ciel bleu - concert

« Ces compositions sont tout naturellement dédiées à Chinbat Baasankhuu, musicienne jusqu'au bout des doigts, qui m'a ouvert les portes d'un instrument chargé d'un répertoire et de modes de jeu d'une richesse sonore infinie » Bernard Fort. Ce concert associe la création contemporaine à la musique traditionnelle, la musique instrumentale aux techniques électroacoustiques.

* Contes de la terre du ciel bleu - concert/spectacle

Ce conte musical nous fait voyager à travers les paysages mongols, des montagnes de l'Altaï au désert de Gobi.

Composition musicale et conception : Bernard Fort / Instrumentistes et chanteur : Chinbat Baasankhuu, Bayarbaatar Davaasuren.

DISCOGRAPHIE

BAYARBAATAR DAVAASUREN
GMVL CD042 (CD/DVD)
BAYARBAATAR DAVAASUREN
BAYARBAATAR DAVAASUREN

Un récital de musiques traditionnelles mongoles interprété au Morin-Khuur, occasionnellement au Tovshuur et au chant diphonique, le tout enregistré en Mongolie et en France par Bernard Fort.

MONGOLIE - CHANTS DIPHONIQUES ET INSTRUMENTS TRADITIONNELS
FRÉMEAUX & ASSOCIÉS - FA 5365 (CD+livret français-anglais 12 pages)

Bernard Fort s'est rendu dans le Gobi Altaï pour enregistrer deux des principaux interprètes de la musique traditionnelle mongole : Bayarbaatar Davaasuren, l'un des plus grands chanteurs de Khöömii (qui s'accompagne parfois au Morin-Khuur ou au Tovshur), et Chinbat Baasankhuu, spécialiste du Yatga.

REF. 6065 (1 LIVRE + 1 CD)
BAYARBAATAR DAVAASUREN
CHANTS DIPHONIQUES MONGOLS

L'adjectif diphonique définit un chant pratiqué par une seule personne produisant simultanément un bourdon continu, et un deuxième son, plus aigu, constitué d'une série de partiels ou d'harmoniques ressemblant au son d'une flûte.

GMVL DVD030
BERNARD FORT/JEAN-LUC GAUDIN
CHANTS, DANSES ET PAYSAGES DE MONGOLIE

Ce DVD, tourné dans divers paysages de Mongolie, des confins de la Sibérie au désert de Gobi, nous permet de découvrir à la fois les chants diphoniques mongols (Khöömei, les instruments qui l'accompagnent (Morin-Khuur et Tovshuur) ainsi que les danses de ce pays.

GMVL CD039
B. FORT - C. BAASANKHUU - B. DAVAASUREN
CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU

Chameau, loup, cerf, ours : les animaux sauvages de Mongolie sont les héros de ce conte musical qui nous fait voyager à travers les paysages mongols, des montagnes de l'Altaï au désert de Gobi.

Composition musicale et conception : Bernard Fort

Instrumentistes et chanteur : Chinbat Baasankhuu, Bayarbaatar Davaasuren

Conteuse : Anne-Sophie Ortiz-Balin

GMVL CD040 (CD/DVD)
CHINBAT BAASANKHUU
CHINBAT BAASANKHUU

Un récital de musiques traditionnelles mongoles interprété au Yatga (famille des harpes et des cithares) et enregistré en Mongolie par Bernard Fort.

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle	50 minutes
Salle	Tous types de salle
Public	Tout public Scolaire à partir des classes primaires Nécessité de prévoir les séances avec des enfants de même âge
son	Le GMVL peut être entièrement autonome sur tous les équipements son
Montage	3 services techniques x 4h. Balances : 1 service technique x 4h. Sur place 3 techniciens (deux techniciens lumières et un technicien du son). Démontage : 1 service de 4h Sur place 3 techniciens.

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

Laurence BONADEI

Administratrice

Mathilde Barrière

Chargée de Production et de Diffusion

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'oeuvre, 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

BAYARBAATAR DAVAASUREN

BAYARBAATAR DAVAASUREN est né le 11 juillet 1971 au Soum Sharga de l'aimak (région) Gobi-Altai de la Mongolie. Il est actuellement Chorégraphe général de l'Ensemble National Académique de Chant et de Danse.

Il étudie à l'école secondaire du Soum Sharga de 1979 à 1983. Sa carrière de danse a commencé en 1983, lorsqu'il entre au Collège de Musique et de Danse d'Ulaanbaatar où il a suivi des cours sous la direction des meilleurs professeurs de Mongolie tels que G. Dolgolsuren, J. Jav, B. Altantsetseg, D. Nanjid, S. Narangerel, B. Jamyandagva. De 1994 à 1999 il suit des cours de chorégraphie à l'Université Nationale des Arts et de la Culture. Il soutient son mémoire de maîtrise sur le thème « Attitude et particularités de la danse traditionnelle mongole ». Durant cette période il enseigne la danse et la chorégraphie à l'Université des Arts et de la Culture de la capitale mongole. Il s'est formé en danse contemporaine sous la direction de Kilina Crémona, chorégraphe Française.

Avec l'Ensemble Altai, Bayarbaatar a mis en scène, et dansé, de nombreux spectacles en se fondant sur ses recherches sur la danse des peuples mongols de l'Ouest. Il a fait des tournées dans toute la Mongolie. Dans le même temps, il a appris à jouer de nombreux instruments musicaux traditionnels mongols et étudié le chant diphonique.

Ainsi, en 2004 il remporte le premier prix au Concours National de Chant Diphonique, en 2005 il remporte le prix Chinggis Khaan en Chine, et en 2009 il reçoit le grand prix du Symposium International de Chant diphonique (la plus haute distinction existant à ce jour dans cette discipline).

En 2003 il est reçu à l'Ordre du Mérite de l'Art de l'Etat mongol.

Son principal talent est de maîtriser en simultanément plusieurs genres des arts traditionnels. Il s'est imposé comme un véritable promoteur de l'art traditionnel mongol dans des pays comme la France, le Japon, l'Allemagne, la Suède, l'Italie, la Russie, la Chine, la Corée etc. Bayarbaatar s'est produit dans l'amphithéâtre de l'Unesco à New-York et dans le Grand Théâtre de Moscou. Il a joué un rôle important dans les démarches de la reconnaissance par l'Unesco de la danse Bii bielgee et du chant diphonique comme le patrimoine culturel du Monde. Dans la presse étrangère, des articles sur lui ont pour titre « Théâtre d'une seule personne », « Talent du moment » etc.

Les œuvres novatrices de Bayarbaatar (les danses solo, de petit ou grand groupe) ont joué un rôle important dans le développement des tendances actuelles de la danse traditionnelle. Ses œuvres sont souvent mises en scène dans les théâtres. Les particularités de ses œuvres sont la recherche scientifique, un contenu riche et des solutions spécifiques.

Bayarbaatar a mis en scène plusieurs spectacles de danse tels que « Chinggis Khaan », « Er bor hartsaga », « Mergend buusan chono », « Déménagement » et « Epopée des reines mongoles ». En collaboration avec la chorégraphe Kilina Crémona et le compositeur français Bernard Fort, Bayarbaatar a mis en scène le spectacle de danse contemporaine « Galop du temps, galop du vent » en Mongolie et en France. Ces artistes ont également collaboré à la mise en scène du spectacle de danse « Entre l'ours et le dragon » à l'occasion du Centenaire de l'indépendance de la Mongolie.

Bayarbaatar occupe une place très importante parmi les chanteurs diphoniques. Il a participé avec succès à de nombreux concours du chant diphonique. Bayarbaatar est le premier mongol qui est devenu membre de SACEM.

Depuis 2000 il collabore avec les artistes français pour mettre en valeur et faire connaître la danse et l'art traditionnel mongols. Pendant tout ce temps il n'a cessé de contribuer à la formation des danseurs traditionnels et contemporains.

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

* 2005/ 2006

4 décembre 2005 – Festival des 38e Rugissants - Grenoble (38)

9 décembre 2005 – Théâtre de la Villa Gillet - Lyon (69)

18,19 et 20 novembre 2005- Festival Why Not – Dijon (21)

* 2006/ 2007 :

5 mai 2007 – Scènes en Morvan – Luzy (58)

7 mai 2007 – Scènes en Morvan – Château-Chinon (58)

11 mai 2007 – Théâtre le Granit – Belfort (90)

19 mai 2007 – Théâtre de l'Abreuvoir – Salives (21)

24 mai 2007 - Théâtre de la Mûre- La Mure (38)

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