

CONTES THÉ MUSIQUE DE MONGOLIE

PETITE FORME

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

TABLE DES MATIÈRES

PROJET ARTISTIQUE	2	
NOTE D'INTENTION	2	
CONTENU DU CONCERT	3	
DÉROULEMENT DU CONCERT	4	
PROPOSITIONS	5	
PROJET PÉDAGOGIQUE	5	
DISCOGRAPHIE	6	
BIBLIOGRAPHIE	6	
PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT		7
FICHE TECHNIQUE	8	
LE GMVL	9	
UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES	9	9
L'ÉQUIPE PERMANENTE	9	
BERNARD FORT	10	
COMMUNICATION	11	
CONTACT	12	

PROJET ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

« Nous sommes en 1911 (date de la construction de la Villa Gillet). Emilie de Bouillane de Lacoste (habillée en habits d'époque) reçoit des nouvelles de son frère Henri de Bouillane de Lacoste qui séjourne depuis de longs mois en Mongolie. Dans une grande enveloppe, celui-ci lui fait parvenir des contes qu'il a entendus chez les nomades et dont il a pu faire des traductions, ainsi que des plaques photographiques à développer dans les Usines Lumière à Lyon ».

Le personnage d'Emilie, interprété par la comédienne Anne-Sophie Ortiz Balin, nous invite à une lecture de ces contes, accompagnée de paysages sonores et de musiques enregistrées en Mongolie par Bernard Fort. Nous sommes conviés en famille à prendre le thé de Mongolie en écoutant les contes. A la fin de la représentation, Emilie nous propose de découvrir quelques photos prises par son frère, rangées dans un grand classeur et nous invite à une prochaine représentation autour de nouveaux contes.

Ce travail est une création franco-mongole du Groupe Musiques Vivantes de Lyon. Ce spectacle mêle les techniques électroacoustiques et le direct, associant aux contes, des musiques, des chants d'oiseaux et des sons de la nature de Mongolie.

LES CONTES

Les contes choisis pour ce spectacle sont tous tirés des récits de voyage de l'explorateur Henri de Bouillane de Lacoste. Spécialiste des questions asiatiques, Bouillane de Lacoste a exploré de nombreux territoires, entre 1891 et 1910, dont il a rapporté des carnets de voyage ainsi que des témoignages photographiques uniques aujourd'hui en partie conservés au Musée Guimet de Paris. Recueillis il y a une centaine d'années, certains de ces contes se disent encore aujourd'hui en Mongolie sous des formes très diverses.

Dans « Contes Thés Musiques de Mongolie », les animaux sont les principaux protagonistes du récit (comme cela se retrouve dans la plupart des traditions, jusqu'à la nôtre avec son large répertoire de fables rassemblées par Jean De La Fontaine). Tous ces animaux sont représentatifs de la faune de Mongolie : Le chameau fait partie du cheptel de l'éleveur nomade dit « des 5 museaux » avec les chevaux, les moutons, les chèvres et les yaks.

Le loup, le renard, le cerf et le rat appartiennent à la faune sauvage de Mongolie. On pourrait également y trouver la marmotte, l'ours brun, sans compter la grande variété d'oiseaux que nous retrouvons dans les enregistrements de Bernard Fort.

LISTE DES CONTES

- * La vieille à tête de cheval
- * Bactriane le chameau
- * Le chameau et le cerf
- * Le calendrier mongol
- * Le renard et le loup
- * Le loup, le renard et le hérisson
- * Le loup stupide
- * Le grand voyage de la Grenouille

LES PAYSAGES SONORES

L'ensemble s'accompagne d'une création sonore composée en studio à partir de prises de sons réalisées en Mongolie (paysages sonores, très composés, constitués de chants, d'ambiances, de sons de la nature et activités humaines).

PROPOSITIONS

ACTIONS CULTURELLES

* 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.

* 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 du contexte culturel du spectacle. En fin de représentation, il est souvent proposé une courte rencontre avec la conteuse.

DISCOGRAPHIE

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 CD042 (CD/DVD)

BAYARBAATAR DAVAASUREN
BAYARBAATAR DAVAASUREN

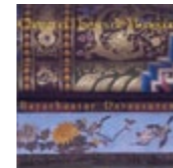
Un récital de musiques traditionnelles mongoles interprété au Morin-Khuur, occasionnellement au Tovshuur et au chant diphonique, le tout enregistré en Mongolie et en France par Bernard Fort.

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

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.

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 Khöömei (qui s'accompagne parfois au Morin-Khuur ou au Tovshuur), 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.

BIBLIOGRAPHIE

5506 (1 LIVRE + 2 CD)

BERNARD FORT/DOMINIQUE SAINT MARTIN
ZOOM SUR LE CONTE MUSICAL
EDITIONS FUZEAU

Alice ou la boîte à images, le Voyage d'Alice, deux contes musicaux supports de deux grands spectacles jeune public proposés par le GMVL. 2 CD permettent l'écoute des musiques mais aussi des éléments séparés et de nombreux exemples sonores afin d'analyser, reconstruire, s'approprier, expliquer...

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 infini e» Bernard Fort.

Trois oiseaux, enregistrés en Mongolie, nous servent de guide et offrent un point d'appui à trois courtes compositions pour le Yatga.

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

« Tout cela s'est passé, il y a bien longtemps, quand les animaux (qui n'existaient encore pas tous) parlaient la même langue que les hommes et que les esprits habitaient sur terre. »

Dès 7 ans, 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 / Conteuse : Anne-Sophie Ortiz-Balin

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle	1 heure (tout public).
Salle	Lieux permettant une relation chaleureuse avec le public.
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
Lumière	Implantation d'un dispositif léger de lumière à étudier en fonction des lieux.
Installation	Prévoir 1/2 journée de montage avec 1 aide.

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'oeuvres 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 oeuvres 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'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

ANNE SOPHIE ORTIZ-BALIN

Anne-Sophie Ortiz-Balin se met au service de Bernard Fort pour la première fois lors de l'enregistrement du spectacle les « Contes de la terre du ciel bleu ». C'est à la suite de plusieurs représentations de ce spectacle avec les musiciens mongols Chinbat Baasankhuu et Bayarbaatar Davaasuren que Bernard Fort imagine une forme plus légère en inversant le dispositif.

Cette petite forme permet à Anne-Sophie d'aller à la rencontre du jeune public. Elle interprète un personnage de conteuse issue du début du 20ème siècle, venue partager la culture mongole à travers la lecture de contes. Pour l'accompagner, Bernard Fort a composé une oeuvre qui mêle des prises de sons naturalistes ainsi que les chants et musiques traditionnelles mongoles interprétés par Chinbat Baasankhuu et Bayarbaatar Davaasuren. Cette forme intimiste permet aux plus jeunes d'être immergés dans l'univers des nomades mongols tout en pouvant échanger durant le spectacle.

Anne-Sophie Ortiz-Balin est aussi metteuse en scène et auteure pour la Cie Augustine Turpau dont elle est la directrice artistique. Elle poursuit son parcours de comédienne et marionnettiste avec différentes compagnies telles que le collectif Ildi Eldi, les Célestins théâtre de Lyon, la Cie La Ruche, le Théâtre Persistant, la Cie de Léo et la Cie Augustine Turpau. Anne-Sophie axe sa recherche artistique autour du travail de plateau impulsé par les improvisations des comédiens et marionnettistes avec qui elle s'associe dans son parcours professionnel.

10

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

Soutien artistique :

Le GMVL tient à remercier le Théâtre Libre pour le prêt du costume d'Anne-Sophie Ortiz-Balin.

DATES DE REPRÉSENTATION (SAISON 13-14)

Les 1, 3 et 4 avril - Palais des Arts, Vannes (56)

Du 25 au 29 août - Parc de la Cerisaie, Lyon (69) dans le cadre du festival Tout l'monde dehors

11

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