

LA GALERIE DE PORTRAITS

INSTALLATION SONORE / DIDACTIQUE

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 et la Sacem.
Licences 2/27510 et 3/27511

SOMMAIRE

INSTALLATION SONORE / DIDACTIQUE • 1

DOSSIER DE PRESSE • 1

PROJET ARTISTIQUE • 2

NOTE D'INTENTION • 2

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION • 3

LISTE DES PORTRAITS SONORES ACTUELLEMENT DISPONIBLES • 3

(EN FONCTION DE LA DEMANDE, CETTE LISTE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE...) • 3

LES DÉCLINAISONS DE L'INSTALLATION • 4

FICHE TECHNIQUE • 5

PROPOSITIONS • 5

JEUNE PUBLIC • 5

DISCOGRAPHIE • 6

BIBLIOGRAPHIE • 7

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT • 7

LE GMVL • 8

UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES • 8

L'ÉQUIPE PERMANENTE • 8

BERNARD FORT • 9

COMMUNICATION • 10

LE PLAN MÉDIA • 10

LES PARTENAIRES DU PROJET • 10

TOURNÉES PRÉCÉDENTES • 10

11 • 10

CONTACT • 11

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Chaque portrait d'oiseau comprend :

* Une petite affiche encadrée posée sur un pupitre d'orchestre

Cette affiche comprend :

- Un portrait visuel de l'oiseau
- Un petit sonagramme
- Des renseignements ornithologiques sur l'espèce
- Une brève analyse du chant

* Un haut-parleur permettant d'écouter de près le portrait sonore de cet oiseau

L'ensemble des pupitres est installé dans le lieu, en fonction des possibilités offertes par l'espace, un peu comme une petite galerie.

De loin, l'ambiance sonore est celle d'un « concert d'oiseaux », avec une écoute de type « global ».

En se rapprochant, on entre dans l'écoute détaillée du portrait, en même temps que l'on se penche sur « l'identité » de l'oiseau, et le sens plus profond.

On peut imaginer chaque pupitre, comme c'est le cas pour l'orchestre symphonique, surmonté d'une petite lumière, ce qui nous permet l'installation en nocturne.

Un ordinateur, placé à l'accueil, permet au public désireux d'en savoir plus, de faire l'expérience de l'écoute ralentie de certains chants.

PROJET ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

Dans le cadre d'une commande de l'Amphithéâtre de l'Opéra National de Lyon, Bernard Fort imagine un parcours sonore à travers les chants d'oiseaux, allant du son de la nature au musical, du naturel au culturel.

Ce parcours sonore a pour ambition plusieurs objectifs complémentaires :

- * Apprendre à écouter les sons de la nature et prendre conscience des environnements sonores.
- * Refaire le parcours qui, du chant de l'oiseau, conduit à la musique.
- * Apprendre à identifier des espèces, souvent familières, par le chant.
- * Comprendre quelques fonctionnements fondamentaux de l'écoute chez l'homme comme chez l'animal.
- * Entrer dans une compréhension du phénomène sonore par de nombreux exemples et une mise en pratique ludique (enregistrement, ralentissement du son, examen de sonagrammes, écoute d'œuvre du répertoire classique inspiré du chant d'oiseau).

LISTE DES PORTRAITS SONORES ACTUELLEMENT DISPONIBLES (EN FONCTION DE LA DEMANDE, CETTE LISTE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE...)

- Mésange Charbonnière
- Fauvette à tête noire
- Verdier d'Europe
- Rousserole Effarvatte
- Merle Noire (chant du matin & chant du soir)
- Mésange Bleue
- Pouillot Siffleur
- Pinson des Arbres
- Rouge-gorge
- Fauvette Melanocephale
- Alouette Lulu
- Rouge-queue à front blanc
- Phragmite des joncs
- Bruant fou
- Coucou
- Chouette Hulotte
- Fauvette des jardins
- Bruant jaune
- Pouillot veloce
- Fauvette Sarde
- Grive draine
- Fauvette grisette
- Cisticole des joncs
- Pic Epeiche
- Rossignol Philomèle (chant du matin & chant de nuit)
- Rousserole Turoïde
- Chardonneret élégant
- Serin Cini
- Grive Musicienne (chant du matin & chant du soir)
- Pic Noir
- Roitelet Huppé
- Troglodyte Mignon
- Alouette des champs
- Rouge-queue noir
- Pouillot Fitis
- Torcol
- Bruant Proyer
- Huppé fasciée
- Lorient d'Europe
- Foulque Macroule
- Bruant zizi
- Mésange noire
- Geai
- Roitelet triple bandeau
- Petit duc

Elle se compose principalement de passereaux, remarquables chanteurs, volontairement choisis parmi les plus fréquents dans nos régions.

Ces espèces représentent aussi des paysages variés (forêts, campagnes, zones humides, paysages urbains, paysages méditerranéens).

LES DÉCLINAISONS DE L'INSTALLATION

* Les oiseaux de Buffon : Dans le cadre de l'exposition « Explorer et classer » : la quête scientifique, organisée en 2007 par le Jardin Botanique du Parc de la Tête d'Or de Lyon, Bernard Fort a imaginé un parcours sonore à travers les chants d'oiseaux qui rend hommage à Buffon.

Parmi les 36 volumes de son Histoire Naturelle Générale et Particulière écrits entre 1749 et 1788, Buffon consacre 10 volumes aux oiseaux. Réalisée à Paris à l'Imprimerie Royale, l'édition de 1780 nous propose des descriptions agrémentées de gravures de François-Nicolas Martinet.

Toutes les affiches présentées sur les pupitres comportent des textes de Buffon et des illustrations des éditions originales de son Histoire Naturelle.

* Les Oiseaux de Messiaen :

Chaque portrait d'oiseau comprend, comme à l'habitude, une affiche posée sur un pupitre.

Elle présente l'oiseau visuellement et tous les textes sont d'Olivier Messiaen. Un haut-parleur est également placé derrière le pupitre et diffuse le chant de l'oiseau visé. Des chants d'oiseaux ont été collectés par Bernard Fort à Petichet et à Laffrey, quelques fois dans le jardin du Maître, d'avril à juin 2008 et permettent de restituer une des principales sources d'inspiration du compositeur.

* Les Oiseaux de Pétichet :

Chaque portrait d'oiseau comprend une affiche posée sur un pupitre. Elle présente l'oiseau visuellement et le définit selon les textes ornithologiques d'Olivier Messiaen. Un haut-parleur est également placé derrière le pupitre et diffuse le chant de l'oiseau visé. Des chants d'oiseaux ont été collectés par Bernard Fort à Petichet et à Laffrey d'avril à juin 2008 et permettent de reconstituer la source d'inspiration du compositeur.

* La nature au télescope et au microscope :

Ecouter des sons de la Nature, enregistrés à Saint-Michel l'Observatoire, avec la précision offerte par les outils les plus perfectionnés, de manière à percevoir l'inaudible des détails, des formes, des timbres et des couleurs imperceptibles à l'oreille nue. Cette proposition s'adresse à tous les publics.

L'exposition sonore se présente sous la forme d'une série de 15 pupitres d'orchestre délimitant un espace d'écoute. Sur chaque pupitre est représenté un oiseau, un insecte, un batracien, tous enregistrés sur le site de Saint-Michel.

La représentation s'accompagne d'indications naturalistes: nom de l'espèce entendue, définition du biotope, éthologie, analyse spectrale et musicale.

Au pied du pupitre, un petit haut parleur permet d'entendre les sons de chacune des espèces présentées. Les oiseaux, enregistrés de très près, à la parabole sont d'une très grande netteté sonore.

Les insectes, eux aussi enregistrés de très près sont présentés à vitesse normale et ralentie de manière à permettre de percevoir de nombreuses subtilités impossible à entendre en situation naturelle du fait des sons extrêmement aigus.

Les batraciens sont enregistrés tels que nous les entendons habituellement, puis enregistrés sous l'eau, tels qu'ils sont entendus par leurs congénères.

Plusieurs panneaux expliquent la démarche d'exploration sonore en relation à l'exploration spatiale.

FICHE TECHNIQUE

La fiche technique doit être étudiée en fonction des lieux, durées d'exploitation, nombre d'espèces présentées, etc.

Il est toujours préférable de faire un petit repérage.

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

GMVL CD033
BERNARD FORT
LA GALERIE DE PORTRAIT
EDITIONS GMVL

Ce CD propose une collection de trente portraits sonores d'oiseaux d'Europe, tous communs appartenant presque tous à la grande famille des passereaux : les oiseaux chanteurs. Cet ouvrage veut répondre à deux objectifs : nous permettre de reconnaître les chants, et d'entrer dans les plus belles musiques de la nature.

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

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.

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

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.

S001 (LIVRET FRANÇAIS-ANGLAIS)
BERNARD FORT
CONCERTS DE LA NUIT
EDITIONS SITELE

Ces deux CD proposent neuf concerts naturels enregistrés de nuit, dans différents pays. Ces nocturnes illustrent la nuit grouillante de vie, alors que tout sommeille.

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...

BIBLIOGRAPHIE

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

Du crépitement 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.

* L'aube perpétuelle - installation sonore / concert :

Ce spectacle nous offre une escapade sonore sur les cinq continents, à l'écoute des chants d'oiseaux qui accompagnent le lever du jour.

En plein air, dans un parc ou un paysage naturel : sous la forme d'un concert d'1h20 ou d'une installation sonore.

* 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.

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

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

Saison 2010 - 2011 : Médiathèque de Feyzin (69), Parc de la Ceriseraie à Lyon (69), Bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon (69)

Saison 2011-2012 : Grand Parc Miribel Jonage (69)

Saison 2012 - 2013 : Saint Michel L'Observatoire

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