

LE

g
r
a
n
d

O
R
C
H
E
S
T
R
E

D
E

L
A

N
A
T
U
R
E

CRÉATION CONCERT

dossier de présentation

coproduction (2014) Détours de babel

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

UN CONCERT DANS LE NOIR À LA DÉCOUVERTE DES 1000 IMAGES SONORES, PROPOSÉ PAR LE GROUPE MUSIQUES VIVANTES LYON • 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

L'ÉQUIPE PERMANENTE • 9

BERNARD FORT • 10

COMMUNICATION • 11

LE PLAN MÉDIA • 11

LES PARTENAIRES DU PROJET • 11

CONTACT • 12

PROJET ARTISTIQUE

UN CONCERT DANS LE NOIR À LA DÉCOUVERTE DES 1000 IMAGES SONORES, PROPOSÉ PAR LE GROUPE MUSIQUES VIVANTES LYON

Depuis quelques années, la pratique de la prise de son naturaliste (field recording) s'est considérablement développée, ouvrant aux musiques contemporaines un champs sonore jusque là inconnu, liée à un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Un peu partout, sur les cinq continents, des "acharnés du son" explorent la forêt, la glace, les fonds sous-marins, l'intérieur des troncs, le monde animal ou végétal, prenant souvent de grands risques, à la recherche de l'inaudible, de l'inouï, du son présent sur toute la planète dans les endroits les plus inattendus. Micro-cans, paraboles, microcontacts ou hydrophones permettent chaque jour une exploration plus lointaine, plus précise, chargée de surprises et de découvertes à peine croyables : La nature aurait-elle tout inventé ? De la prise de sons naturaliste à la composition musicale, « Le grand orchestre de la nature » se présente comme un véritable concert mis en espace par un véritable orchestre de haut-parleurs.

CONTENU DU CONCERT

* Première partie : Le son (durée maximale 46')

John Cage disait volontiers: « la musique naît dans l'oreille de celui qui l'écoute ».

Ou encore il demandait : « qu'est ce qui est le plus musical ? Un camion qui passe dans la rue ou un camion qui passe devant une école de musique ? »

Dans cette première partie du concert, nous choisissons de proposer l'écoute, dans le noir, d'une série d'enregistrements de terrain parfaitement réalistes, n'ayant subi aucun traitement en studio. Des prises de sons à l'état brut, remarquables pour leur caractère inouï et surprenant. On a du mal à penser que cela se passe comme cela dans la nature... et pourtant, tout est vrai !

Chacun des extraits est court mais très représentatif de la posture particulière de l'audionaturaliste : gros plans, plan larges, généralement fixes ; des démarches proches de la photographie de reportage.

Liste des extraits : durée maximale : 45'

- * Water's first Breast : Jonathan Storm, USA (6'28")
- * Weddel space : Douglas Quin, USA (4'32")
- * The emergent pound : David Dunn, USA (5'05")
- * Wings over the prairie : Lang Elliot, USA (2'38")
- * Green Oropendola : Douglas Quin, USA (2'50")
- * Echo pond : Ruth Happel, USA (4')
- * Sora dawn : Lang Elliot, USA (4'14")
- * Dian's family : Bernie Krause, USA (5'20")
- * Forêts et lac Américains : Jean Roché, France (4'50")
- * River Mara at night : Chris Watson, USA (4'55")
- * Vipère : Boris Jolivet, France. (2')
- * I L U L I S S A T : Philippe Le Goff , France (5')

Deuxième partie : La Musique (durée maximale 46')

Au delà du simple enregistrement, l'artiste compose, organise les sons, entre dans l'écriture, porte une écoute poétique, retouche les images sonores.

Ce sont ici de véritables compositions musicales qui nous sont proposées, par des musiciens eux aussi preneurs de sons sur le terrain.

Liste des œuvres : durée maximale : 46'

- * Kits Beach Soundwalk : Hildegard Werterkamp, Canada. (9'42")
- * Jungles : Michel Redolfi, France (10'50")
- * Gentle Wind : Douglas Quin, USA (4'58")
- * WĐ Jiè Méng XĐn : Yannick Dauby, France (10')
- * Trois Haïku d'été : Bernard Fort, France (10')
- * Timequake : Philippe Le Goff, France (15')

L'ensemble du programme dure près de 1h30. Cette durée est particulièrement adaptée au concert tous publics, comme cela se fait en soirée par exemple. En revanche, en situation scolaire ou jeune public, l'organisation et la durée de l'ensemble s'adaptent facilement à l'âge des enfants.

PROPOSITIONS

DÉROULEMENT DU CONCERT

* La version tout public :

Presque toutes les plages du programme sont entendues. Un entracte ou une petite pause entre les deux parties permettent de bien marquer la différence entre chacune de ces parties. Du fait de l'obscurité indispensable à une bonne écoute, il est impossible de lire le programme. Aussi, une projection de diapositives pilotées par un ordinateur donne le titre de chacune des plages, ainsi que quelques éléments permettant à l'auditeur de "suivre" très confortablement le concert. Chacune des parties débute par la projection, dans le silence, de quelques diapositives définissant les différentes postures du "field recording" ainsi que l'articulation entre prise de son et composition musicale.

* La version jeune public :

Seuls les durées et les titres sont donnés à l'écran. Une voix off en direct, pilote le concert et s'adapte à l'écoute des enfants ainsi qu'à leurs réactions. De ce fait, les enfants gardent l'impression d'un concert en direct, avec une réelle prise en charge de leur écoute. Le programme risquant d'être trop long pour des jeunes oreilles, certaines plages sont raccourcies, d'autres supprimées (Westerkamp par exemple). De même, la pause ou l'entracte n'a pas lieu. En revanche, le concert est introduit par Bernard Fort et pourra être suivi d'une série de réponses aux questions posées par le public.

L'ensemble du programme dure près de 1h30. En revanche, en situation scolaire ou jeune public, du fait d'un programme "à numéros", l'organisation s'adapte facilement à l'âge des enfants. De même, il est tout à fait possible de ne jouer qu'une seule des parties, en privilégiant le reportage sonore ou la posture artistique. Ainsi, nous avons la capacité de nous adapter à toutes les tranches d'âges, de l'école primaire au lycée en passant par les classes de collèges, l'essentiel étant de veiller à l'homogénéité des âges pour chaque représentation.

PROJET PÉDAGOGIQUE

* Le projet fédérateur :

« Le Grand Orchestre de la Nature » est particulièrement adapté au projet pédagogique fédérateur initié par le GMVL : « La musique des oiseaux et le paysage sonore » www.gmvl.org/paysage_sonore/.

En effet, il apporte un grand nombre de réponses à des questions abordées dans le parcours du projet pédagogique : formation à l'écoute, sensibilisation aux sons de la nature et à notre environnement, mise en œuvre des technologies d'enregistrement et restitution du son, etc. De la même manière, ce concert montre comment, du simple prélèvement des sons de la nature nous passons à la création sonore, comment nous passons du simple reportage à une démarche artistique.

* Pour les classes ne participant pas au projet fédérateur :

Sans risquer de dévoiler le contenu du concert 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 du concert « Le grand Orchestre de la Nature », mais il est préférable de garder un temps entièrement dédié à cette restitution du travail des classes et mettre à profit l'écoute du concert en début de saison, comme déclencheur d'idées pour les différents projets.

En amont du concert, 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 du concert, 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
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.

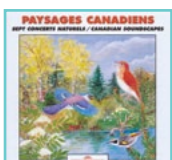

FA 634 (LIVRET FRANÇAIS/ANGLAIS)

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...

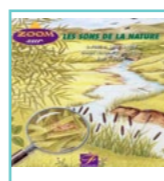

BIBLIOGRAPHIE

5200 (1 LIVRE + 1 CD)

BERNARD FORT/DOMINIQUE SAINT MARTIN
ZOOM SUR LES SONS DE LA NATURE
EDITIONS FUZEAU

Du 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)

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.

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, analyses, petit précis d'ornithologie. DVD/reportage : prise de son ornithologique / travail en studio.

PRODUCTIONS GMVL EN RELATION AVEC CE CONCERT

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

À 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.

À 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.

* 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.

* Images nocturnes :

Invités à une expérience sensorielle unique, les auditeurs plongent progressivement dans le noir abandonnant leurs repères visuels. L'image acoustique prend alors tout son sens, et l'écoute demeure le seul moyen d'activer l'imaginaire. Une voix-off en direct nous prend la main dans le noir.

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle	1h30 (tout public) 3/4 d'heure à 1 heure (jeune public) Jusqu'à 4 représentations/jour
Salle	Noir complet exigé / Régie son en fond 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
Lumière	Implantation d'un dispositif léger de lumière pour le début et la fin du spectacle Prévoir un vidéo projecteur pilotable de la régie et un écran
Installation	En fonction de lieux et de leurs équipements, maximum 1 journée de montage avec 3 techniciens dans les lieux non équipés

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 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

Coproduction 2014 Festival les Détours de Babel

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

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