

CONCERT / INSTALLATION SONORE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

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

PASSER DU NATUREL AU CULTUREL • 2

LES FORMES DU SAFARI • 3

LA RÈGLE DU JEU • 3

DÉROULEMENT DU CONCERT • 4

PROPOSITIONS • 5

ACTIONS CULTURELLES • 5

PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC • 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

TOURNÉES PRÉCÉDENTES • 11

DATES DE REPRÉSENTATIONS (SAISON 2013-2014) • 11

CONTACT • 12

PROJET ARTISTIQUE

PASSER DU NATUREL AU CULTUREL

Ce safari « acousmatique » (écoute dans le noir) se présente à la fois comme une grande installation sonore et comme un 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. S'il est exceptionnellement possible de penser ce concert en journée, il est très nettement préférable de l'organiser de nuit, en plein air, dans un parc ou un jardin relativement vaste.

Issus de nombreuses années d'enregistrement sur le terrain, en France, en Europe, mais aussi sur d'autres continents, les sons, tous enregistrés de nuit et choisis pour leurs caractères musicaux, peuvent se classer en quatre catégories :

- * Les insectes : stridulations rapides ou lentes, généralement aiguës
- * Les batraciens : en solo ou en groupes, parfois même en grand nombre
- * Les oiseaux : en solo, le plus souvent des passereaux
- * Les événements nocturnes : De provenances très diverses, il s'agit de chants ou cris d'oiseaux nocturnes (Chouettes, Ducs, Rossignols, etc.), mais aussi de cris de mammifères (brames de Cerfs, Loups, Renards, Fauves, etc.) auxquels nous pouvons ajouter quelques sons de cloches.

LES FORMES DU SAFARI

* Installation sonore :

L'implantation du concert implique essentiellement la mise en place d'un matériel audio. Tous ces dispositifs fonctionnent simultanément, mais de manière à se combiner pour former une grande symphonie nocturne. Ce système nous donne l'impression, en pénétrant dans l'espace, d'intégrer un vaste paysage, à la fois naturel et composé d'écoute abstraite et figurative.

* Concert :

Sous forme de concert, la durée du safari est d'une heure trente environ. Ce safari est bâti en crescendo, laissant de plus en plus de place aux événements nocturnes diffusés sur le système de grande puissance. La forme admet une variante pour les installations sonores, la notion de crescendo étant abandonnée au profit d'événements sonores occasionnels et plus dynamiques. Cependant, composé à partir de sons naturels non transformés, la nuance générale interdit des volumes sonores important qui seraient en contresens par rapport à la réalité des images acoustiques.

LA RÈGLE DU JEU

Le concert se déroule le soir à la tombée de la nuit ou dans une totale obscurité. Un document est remis au public à l'entrée du concert avec la mention: « pour profiter au mieux de ce concert, il est indispensable de se munir d'une lampe de poche. Le recours à la lampe de poche, indépendamment du côté ludique, crée naturellement une situation mystérieuse et propose surtout aux auditeurs de se fier seulement à leur écoute pour identifier et localiser les sources sonores. Certaines zones permettent une écoute globale de l'ensemble du paysage sonore. Le concert propose alors une écoute symphonique dans le vrai sens du terme.

L'auditoire peut également adopter un autre comportement d'écoute, plus sélectif ou détaillé. Il cherche alors, à l'aide de ses oreilles et d'une lampe de poche, à identifier de près ce qu'il entend. Lorsqu'il est suffisamment proche de la source sonore, il découvre un petit panneau (similaire à ceux que l'on rencontre dans les jardins botaniques), lui indiquant le nom de l'espèce en français et en latin, le lieu et la date de l'enregistrement, et un petit texte poétique ou humoristique en référence à la situation.

Le petit texte poétique renvoi à l'espèce entendue, au lieu de la prise de sons, aux conditions particulières rencontrées lors de l'enregistrement, à la situation même du concert (certains de ces textes peuvent ainsi être empruntés au répertoire poétique ou philosophique).

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.

ACTIONS CULTURELLES

Les actions culturelles menées par le Groupe Musiques Vivantes de Lyon autour de cette installation sonore sont nombreuses :

* En journée, avant le concert, il est possible de mettre en place des ateliers autour des techniques d'enregistrement de sons de la nature.

* Il est également possible d'organiser une conférence sur le métier d'audio-naturaliste (les techniques d'enregistrement, le paysage sonore naturaliste, les oiseaux et la musique, etc...)

PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC

Avec le jeune public, il est possible de mettre en place des sortes de visites guidées. Il apprécie particulièrement le côté jeu de pistes, qui, certaines fois, s'accompagne d'un petit Quizz devenant éventuellement l'objet d'un concours avec lots à gagner.

DISCOGRAPHIE

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 sauvage 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.

S001 (LIVRET FRANÇAIS-ANGLAIS)

BERNARD FORT
CONCERTS DE LA NUIT
EDITIONS SITELLE

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...

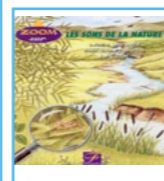

BIBLIOGRAPHIE

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

* 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.

* 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

DURÉE DU SPECTACLE	1h20 sous la forme d'un véritable concert, modulable en fonction de la forme présentée.
ENVIRONNEMENT	Parc arboré, site présentant un aspect original (si une route se trouve à proximité, les musiciens en tiendront compte). Un plan précis de l'espace du concert est indispensable et sera remis au public à l'accueil.
PUBLIC	Tout public
L'ACCUEIL	L'accueil du public à l'entrée du parc ou du jardin permet l'information du public (explication de la règle du jeu, mais aussi, comme dans tout safari, discrétion et respect des lieux). Une information sur le lieu d'accueil est aussi souvent nécessaire, surtout si celui-ci possède une forte identité.
INSTALLATION	LE GMVL EST AUTONOME TECHNIQUEMENT. Environ 40 petits points de diffusion (mono ou stéréophoniques) sont dissimulés, voire enterrés, dans les buissons et les hautes herbes. Un deuxième système, un peu plus lourd mais surtout plus puissant permet, à l'aide de quatre haut-parleurs (de type Bose 802) placés en des points opposés dans le parc, (si possible en hauteur), de faire entendre les événements nocturnes ponctuels. Ce système complètement indépendant des précédents, nécessite une alimentation secteur. UN REPÉRAGE TECHNIQUE PRÉALABLE EST INDISPENSABLE.

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 BONAIDEI

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

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 :

- Festival de l'oiseau d'Abbeville (80)
- Festival de l'été astro de Saint Michel l'Observatoire (04)
- Festival « Tout l'monde dehors ! » parc chazière à Lyon (69)
- Festival des 38ème Rugissants, Grottes de Sassenage (38)
- Festival de l'arbre, Maison de la Fôrte à Paucourt (45)

* Les lieux patrimoniaux :

- La Hague (50)
- Domaine de La Brunerie à Voiron (38)
- Saint Clément (07)

DATES DE REPRÉSENTATIONS (SAISON 2013-2014)

* Dans le cadre du festival Détours de Babel :

Les 28 et 29 mars 2014 - 22h - Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

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