

La Galerie de Portraits

Un Projet musical et naturaliste

Note d'intention

En réponse à 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 sauvage de la nature à une perception musicale, conjuguant naturel et 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).

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 : un intérieur (assez vaste ou divisé en plusieurs espaces) ou plein-air (espaces naturels, parc et jardins), en fonction des possibilités, un peu comme une petite galerie de tableaux. 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.

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

Dans certains cas, 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 par exemple.

La Galerie de Portraits s'installe pour le temps d'un concert, une seule journée, ou plusieurs jours consécutifs

FAUVETTE A TÊTE NOIRE

Sylvia atricapilla

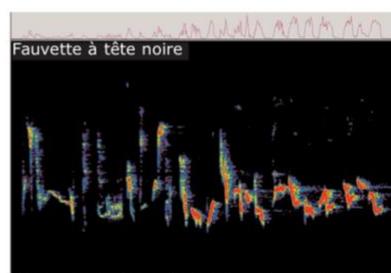
Sédentaire dans le sud de l'Europe, la Fauvette à tête noire habite les espaces buissonneux à la lisière des forêts, dans les parcs et les jardins.

Contrairement à de nombreux autres oiseaux, la Fauvette à tête noire n'appuie pas son chant sur un seul motif mélodique parfaitement défini : il s'agit plutôt d'une variation perpétuelle.

Grande virtuose, son chant s'identifie par son timbre, sa densité, sa grande puissance ainsi que par la terminaison des phrases, sonores et flûtées.

Cet oiseau manifeste des accents locaux souvent importants.

Liste des portraits sonores les plus usités

(En fonction de la demande ou du contexte, cette liste peut être complétée...)

- Mésange Charbonnière
- Fauvette à tête noire
- Verdier d'Europe
- Rousserole Effarvate
- 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 véloce
- Fauvette Sarde
- Grive draine
- Fauvette grisette
- Cisticole des joncs
- Pic Épeiche
- Rossignol Philomèle (chant du matin & chant de nuit)
- Rousserole Turdoïde
- 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
- Loriot d'Europe
- Foulque Macroule
- Bruant zizi
- Geai
- Mésange noire
- Roitelet triple bandeau
- Petit duc

Cette liste 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).

En règle générale, nous ne présentons jamais plus d'une vingtaine de portraits au cours d'une installation, afin de ne pas créer de confusion sonore.

Diverses déclinaisons de l'installation

* Les Oiseaux de Buffon :

Dans le cadre de l'exposition "Explorer et Classer : la quête scientifique", organisée par le Jardin Botanique du Parc de la Tête d'Or de Lyon, Bernard Fort a imaginé un parcours sonore rendant hommage à Buffon à travers les chants d'oiseaux.

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 Buffon *Exposition sonore*

L'exposition présente une galerie de portraits sonores d'oiseaux de nos régions. Ces portraits, complétés des descriptions de Buffon et des gravures de Martinet, nous en apportent une illustration sonore.

3 siècles d'histoire

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.

Le chant des oiseaux, nos "maîtres en musique", reste inchangé depuis des siècles. Ainsi, les chants que nous propose la nature correspondent à ceux, entendus il y a plusieurs siècles, par les premiers naturalistes.

Pour cette exposition, nous avons choisi des espèces familières et avons respecté les noms employés par Buffon, en y adjoignant la dénomination latine proposée par Linné en 1751.

La Galerie de Portraits existe en CD disponible au GMVL

GMVL
25 rue Chazière - 69 004 Lyon
Tél : 04 78 28 69 10
gmvl@wanadoo.fr
http://gmvl.free.fr

Le GMVL

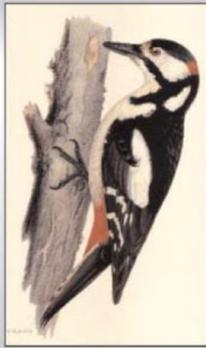
MUSIQUES VIVANTES

Fondé en 1976, le Groupe Musiques Vivantes de Lyon est un centre de création électroacoustique. Autour de ses studios se développent des activités de composition, de concert, de recherche musicale, de prise de sons musicale et naturaliste, de formation et de production discographique. Le GMVL est doté d'un important dispositif de concert (orchestre de haut-parleurs entièrement automatisable) lui permettant de répondre à de multiples situations, du concert en salle aux grandes installations de plein air. Le GMVL est subventionné par la Direction des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la SA-

*** 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, à l'occasion du centenaire du compositeur, et permettent de restituer une des principales sources d'inspiration du compositeur. Les principales œuvres du maître inspirées du chant de l'oiseau sont indiquées en bas de l'affiche.

Les OISEAUX de MESSIAEN

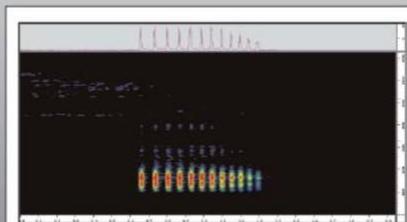

PIC EPEICHE *Picoides major*

Enregistré à Laffrey le 15 avril 2008.

Relativement fréquent, cet oiseau sédentaire vit dans les forêts, les bois et les parcs de toute l'Europe.

Nous avons tous remarqué que les baguettes et les poignets du timbalier devenaient flous, presque indiscernables, au cours d'un roulement rapide et fortissimo : c'est ce qui se passe pour le pic, sauf que la baguette c'est son bec, et le poignet son cou et sa tête !... Ce bruitage poétique est inséparable des belles matinées printanières. Et quand les oiseaux chanteurs se taisent, s'accordant un instant de repos, il vient découper le silence, et nous rappeler que tout se passe avec l'écoulement du temps. O.M.

Lire un sonagramme :

À l'horizontale : l'axe du temps (en dixièmes de secondes).
À la verticale : les hauteurs et le profil mélodique (en hertz).
Les couleurs : du jaune vers le rouge : de plus en plus fort.

Le Pic épeiche dans l'oeuvre de Messiaen :
Livre d'orgue (soixante-quatre durées)
Le Réveil des oiseaux (orchestre et piano)

*** La nature au télescope et au microscope :**

Écouter 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.

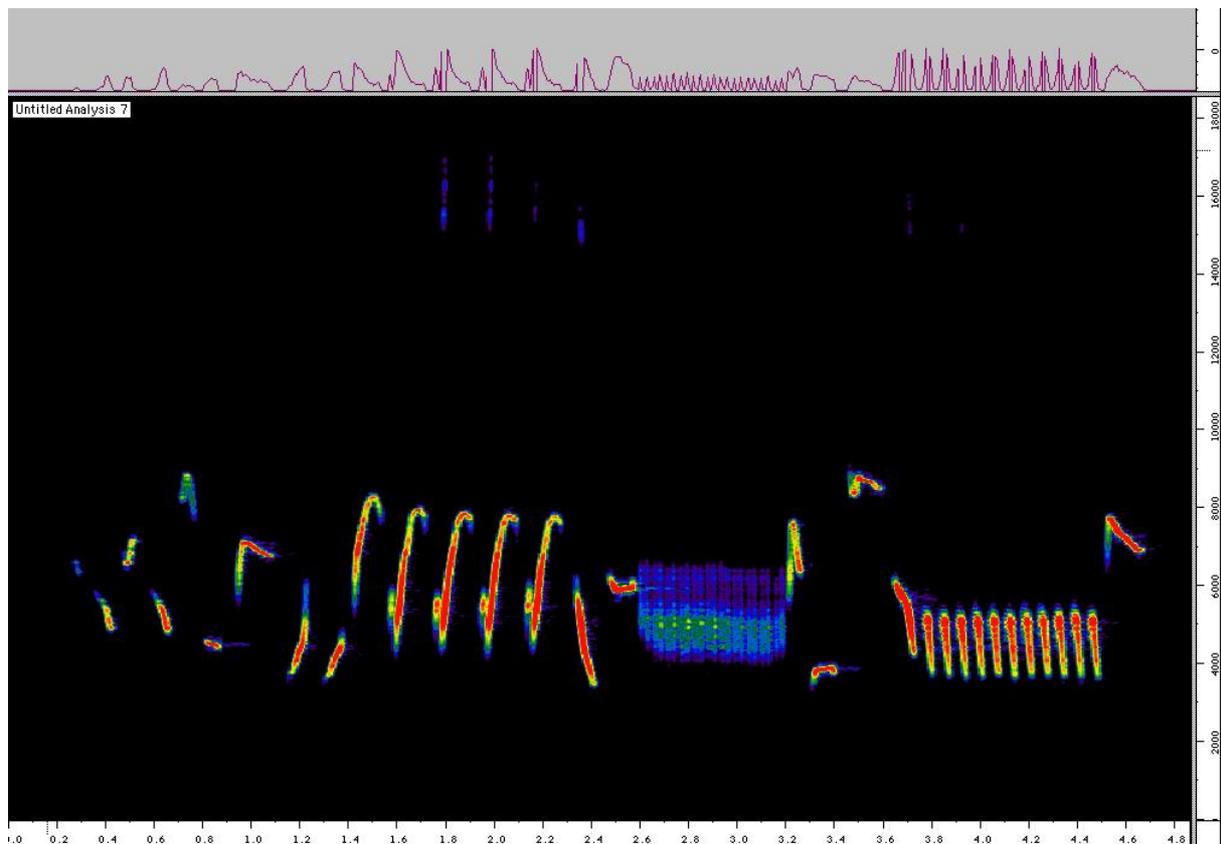
La représentation s'accompagne d'indications naturalistes: nom de l'espèce entendue, définition du biotope, éthologie, analyse spectrale et musicale.

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 ralenti 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.

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 Bernard Fort 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. 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 la 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 les motivations qui conduisent à ce type de réalisation est toujours riches d'enseignements pour tous les participants.

Enfin, il est utile de signaler qu'un CD, intitulé lui aussi *La Galerie de Portraits* édité par le GMVL comprend une trentaine de chant d'oiseaux issus de la liste ci-dessus et qu'une partie CDrom, lisible sur tout ordinateur, accompagne l'auditeur en lui présentant le contenu de toutes les affiches de l'exposition.

La Galerie de Portrait notamment a été déjà accueillie par : L'Opéra de Lyon, Le Jardin Botanique de la Ville de Lyon, le festival Les Détours de Babel (Grenoble), la médiathèque de la Ville de Vichy, la Ville de Saint-Etienne, la Maison d'Olivier Messiaen (Isère), la Maison de l'Environnement du Territoire de Belfort, Le Biodôme de Montréal, le festival des Musiques Sacrées de Québec, le Grand Parc de Miribel Jonage (Grand Lyon), la médiathèque de Franconville, L'Été Astro (Saint-Michel l'observatoire), le Festival de l'Oiseau (Abbeville), Centre International de Rencontre de l'abbaye de Noirlac (18), un festival d'été en Suisse...

Cloitre de l'Abbaye de Noirlac

Au casque, médiathèque Franconville

En ville : Saint-Etienne

Maison de l'environnement de Belfort

Sous la neige à Québec, Cimetière Saint-Jean