

Jazz & Musiques improvisées

«...ET AUTRES CHANTS D'OISEAUX»

CRÉATION MUSICALE POUR QUINTET ET
ORNITHOLOGUES

**JEAN-MARC QUILLET
GUILLAUME ROY
MICHEL MANDEL
BERNARD FORT
FRANÇOIS RAULIN
PASCAL BERNE**

TABLE DES MATIERES

3 INTENTION

4 «...ET AUTRES CHANTS D'OISEAUX»

6 CONFÉRENCES MUSICALES

8 LE COLLECTIF

INTENTION

«...Et *Autres Chants d'Oiseaux*» et une création musicale basée sur des chants d'oiseaux de toute nature et d'œuvres de compositeurs inspirés par les oiseaux. Issue de ce concept, nous avons créé un cycle de conférences musicales animées par **Bernard Fort**, ornithologue et électroacousticien. À la croisée de la **sensibilisation à la biodiversité** et de **l'action artistique et culturelle**, le projet s'appuie sur le travail des artistes du collectif La Forge et d'ornithologues passionnés.

«...ET AUTRES CHANTS D'OISEAUX»

Création musicale 2018

Nul besoin d'être spécialiste pour apprécier un chant d'oiseau, ou s'étonner d'une phrase d'un merle noir ou d'un rossignol. La nature vous ouvre les oreilles, elle est une voie royale pour accéder aux musiques les plus inouïes. Premier compagnon de cette nature qui nous environne, **l'oiseau, de ses chants spontanés aux multiples variations, libre de toutes esthétiques, est musique à l'état sauvage.**

Notre création musicale revient aux sources-même des chants d'oiseaux. **Trois ornithologues réputés** ont nourri nos premières démarches : **Jean Roché**, pionnier du genre, qui a écouté et transcrit les chants d'oiseaux avec **Olivier Messiaen**, **Pierre Palengat**, spécialiste de la prise de son et de la vie des oiseaux, éditeur de CD, et **Bernard Fort**, musicien et ornithologue qui travaille depuis longtemps sur la musique électro-acoustique en espace naturel.

Ce projet s'inspire de chants d'oiseaux de toutes natures, mais également d'oeuvres de compositeurs inspirés par les oiseaux (Stravinsky, Mozart, Debussy, Messiaen, Charlie Parker, Oum Kalsoum...), en les décomposant/recomposant librement, en trouvant des suites imaginaires, des réponses en miroir, des introductions, des environnements inédits, etc.

Pour cette création, un nouvel orchestre réunit six musiciens compositeurs et improvisateurs : le trio de La Forge : **François Raulin** (piano), **Pascal Berne** (contrebasse), **Michel Mandel** (clarinettes), et trois musiciens invités : **Bernard Fort** (électroacousticien, ornithologue), **Guillaume Roy** (alto), **Jean-Marc Quillet** (percussions).

Bernard Fort est associé sur scène pour son travail de spatialisation et de création d'électro-acousticien, de même pour ses capacités de diffusion sonore en espace naturel pour des concerts éventuels en extérieur ; **Guillaume Roy** pour ses talents d'improvisateur et sa connaissance de la musique du XXème siècle ; **Jean-Marc Quillet** pour sa virtuosité ludique et hors normes, et pour sa connaissance des percussions classiques, jazz et contemporaines.

...ET AUTRES CHANTS D'OISEAUX

Jazz & musiques improvisées

Le Collectif «La Forge» oeuvre à son projet artistique, incluant la gestion de son label phonographique «Label Forge» avec l'aide et le soutien de divers partenaires en convention, notamment avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère et la Ville de Grenoble. Le Collectif a sorti en 2019 l'album «...Et Autres Chants d'Oiseaux», issu du projet.

«...Et Autres Chants d'Oiseaux» - disponible sur Spotify

Distribution :

François Raulin (piano)

Pascal Berne (contrebasse)

Michel Mandel (clarinettes)

Bernard Fort (électroacousticien, ornithologue)

Guillaume Roy (alto)

Jean-Marc Quillet (percussions)

CONFÉRENCES MUSICALES

Les conférences sont animées par Bernard Fort, ornithologue, électroacousticien, compositeur et untrio de la Forge, qui agrémentent par sa musique les récits ornithologiques. C'est tout à la fois un concert et une conférence. On pourrait dire "concert-conférence" tant l'intérêt est double. Intérêt à découvrir une musique originale à la fois écrite et improvisée, qui rentre en résonance et rebond poétique avec la conférence ornithologique et scientifique où l'on vient s'instruire avec gourmandise de la vie des oiseaux et assouvir sa curiosité.

Conférence au Musée des Confluences (Lyon) dans le cadre de la Fête des Sciences 2021 - Bernard Fort & Michel Mandel

EXEMPLES DE THÉMATIQUES

QUE CHANTENT-ILS ET POURQUOI ?

Certains oiseaux crient alors que d'autres chantent...D'autres oiseaux savent crier, mais aussi chanter...Enfin, certains d'entre eux sont de véritables musiciens! Par l'écoute, l'analyse et quelques expériences simples nous tenterons de percer le mystère de ces chants, leurs fonctions, leurs significations et surtout leur beauté.

LA MUSIQUE DES OISEAUX

"La musique naît dans l'oreille de celui qui écoute" disait John Cage, "Les oiseaux sont nos maîtres, ils ont tout inventé" répétait Olivier Messiaen. Partir à la découverte de la musique des chants d'oiseaux, à l'écoute de portraits sonores, en analyser les structures, découvrir les mystères mélodiques et les subtilités du timbre grâce à l'écoute au ralenti... tout un monde sonore fascinant à découvrir.

LES OISEAUX ET LA MUSIQUE

Les oiseaux ont débuté leurs carrières de compositeurs bien avant nous! Et les premières musiques de hommes n'avaient pour exemple que les paysages sonores premiers. Puis les compositeurs se sont penchés sur la musique des oiseaux pour la développer à leur manière, se l'approprier. Découvrir les relations entre les chants d'oiseaux et les répertoires musicaux en piochant dans les musiques traditionnelles du monde entier, les musiques populaires et les musiques savantes.

LES FORMULES

SEXTET

François Raulin (piano)
Pascal Berne (contrebasse)
Michel Mandel (clarinettes)
Bernard Fort (électroacousticien, ornithologue)
Guillaume Roy (Alto)
Jean-Marc Quillet (percussions)

TRIO

Bernard Fort
Pascal Berne ou
François Raulin Bernard Fort
ou François Raulin
Bernard Fort Michel Mandel
Pascal Berne
Michel Mandel

DUO

Bernard Fort
François Raulin ou
ou Bernard Fort
Bernard Fort Pascal Berne
Michel Mandel

« ...Et Autres Chants d'Oiseaux » - Création musicale pour quintet et ornithologues

Jazz & Musiques improvisées

Pôle créatif d'artistes musiciens implantés en région Rhône-Alpes depuis 2000, *La Forge – Compositeurs Improvisateurs réunis* développe un projet artistique fondé sur la recherche musicale et la création de nouveaux répertoires. Réunissant musiciens et créateurs de la scène nationale et internationale, le Collectif s'inscrit dans les réseaux de diffusion français (Scènes nationales, festivals,...) et étrangers (Chine, Bulgarie, Espagne, Pays-Bas,...). À l'origine des compositions d'Alice Oratorio, Pascal Berne, Michel Mandel, François Raulin et Emmanuel Scarpa constituent le quartet La Forge, que l'on retrouve sur scène pour cette création.

Réunissant musiciens et créateurs de la scène nationale et internationale, le Collectif s'inscrit dans les réseaux de diffusion en France et à l'étranger. Différentes équipes artistiques et culturelles font par ailleurs appel au collectif pour les accompagner dans leur démarche, où transmission et sensibilisation sont bien souvent présentes.

À son actif, de nombreuses créations et productions : «Tan Xia», rencontre du Jazz et des Musiques Traditionnelles Chinoises (en coproduction avec le Conservatoire de Shangai, la MC2 (Grenoble) et les

Scènes Nationales Malraux (Chambéry) et Bonlieu (Annecy), «...Et Autres Chants d'Oiseaux» mêlant Jazz et Ornithologie, «Le Son du Ciel et des Ténèbres», croisement entre Jazz et Musique Baroque (en coproduction avec l'Atelier des Musiciens de Louvre/Marc Minkowski et le Festival Les Détours de Babel), «Sati(e)rik Excentrik» avec le comédien Gilles Arbona, «La Belle Nivernaise», Ciné-Concert avec le Choeur des Grandes Voix Bulgares (avec le soutien de l'Institut Français de Bulgarie, des Festivals internationaux d'Aoste, de Nevers, Strasbourg et de la MC2), et plus récemment un cycle de 7 «Haïkus», rencontres musicales originales montées sur un temps court inspirées des poèmes japonais brefs, visant à célébrer l'évanescence des choses.

Le Collectif «La Forge» oeuvre à son projet artistique, incluant la feston de son label phonographique «Label Forge» avec l'aide et le soutien de divers partenaires en convention, notamment avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère et la Ville de Grenoble.

+ d'infos : www.laforgecir.com

DIRECTION ARTISTIQUE

François Raulin, Pascal Berne, Michel Mandel

DIRECTION ADMINISTRATIVE

Mikaël Cohen - mikael.cohen@laforgecir.com

COMMUNICATION

Amélie Claude - communication@laforgecir.com

Jazz & Musiques improvisées

Direction administrative/production : Mikaël COHEN

mikael.cohen@laforgecir.com / +33 663 719 838

Communication : Amélie CLAUDE

communication@laforgecir.com

La Forge – Compositeurs Improvisateurs Réunis

17, rue Denis Papin F -38000 GRENOBLE

+33 476 428 612 - 0951 228 775

<http://www.laforgecir.com>

Avec le soutien de :

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

isère
LE DÉPARTEMENT

