

Quelques propositions de Conférences

(Le Son, l'Écoute, la Nature, les Chants d'Oiseaux)

Je fais mes conférences le plus souvent sans notes sous les yeux mais avec un grand répertoire de sons et exemples sonores sous la main. De là, je navigue “à vue”, à l’écoute de mon public. Tout cela pour dire que les propositions qui suivent ne sont que des exemples, des canevas, des pistes possibles, et que les contenus sont destinés à s’adapter à un auditoire. J’apprécie particulièrement de devoir “creuser” une question à la demande des organisateurs.

La conférence peut faire appel, dans certains cas à des projections audiovisuelles, mais cependant il me paraît important de préciser qu’elles sont toutes fondées sur l’écoute !

Enfin, une conférence est toujours, pour moi, une rencontre, un moment d’échanges, aussi je réserve toujours du temps et de la bonne humeur pour répondre aux questions.

Que chantent les oiseaux, et pourquoi ?

Brèves notions d’ornithologie (passereaux/non-passereaux, place des oiseaux dans l’évolution, rôle des migrations...)

Les cris, les alarmes, les parades, les chants.

Fonctions territoriales et séductrices des chants.

Apprentissage et transmission des chants.

Postures des chanteurs, l’appareil phonatoire.

Structures des chants, écoutes et analyses de nombreux exemples.

Apprendre à identifier les chants.

La musique des oiseaux.

Sur la même base que la conférence précédente, nous nous attachons à entrer dans la musicalité des chants, des plus simples aux plus complexes en y découvrant de véritables structures musicales.

La place de chaque oiseau dans le paysage sonore.

Chants et parades, sons instrumentaux.

Question du sens esthétique chez les oiseaux.

Dialectes territoriaux et imitations des autres espèces.

La musique des hommes et celle les oiseaux.

Il s’agit, dans un premier temps, d’apprendre à écouter les chants d’oiseaux et en comprendre les structures, puis, dans un deuxième temps, saisir l’influence des chants d’oiseaux dans la musique des hommes.

Les nombreux exemples musicaux sont tirés des répertoires de musiques populaires et traditionnelles du Monde entier, aussi bien parmi les musiques savantes anciennes, classiques et contemporaines, vocales ou instrumentales.

Les noms d'oiseaux et autres histoires drôles.

« *Le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.* »

L'origine des noms d'oiseaux, dans toutes les langues, regorge d'enseignements, mais aussi d'histoires étonnantes, souvent drôles issues de vieilles traditions, pleines de renseignements sur la Nature, mais aussi les hommes et leurs surprenantes traditions.

La Huppe fasciée, le Coucou d'Europe, l'Effraie des clochers, le Lorient d'Europe...

Une causerie à mi-chemin entre l'ornithologie, les sciences de la Nature, et un récital de contes populaires...

Des noms vernaculaires au noms scientifiques...

Oiseaux de mystères, pourquoi les ralentir ?

Après une indispensable introduction à l'ornithologie, nous tenterons de percer le mystère des chants d'oiseaux, de leurs fonctions, de leur complexité et de leur musicalité en passant souvent par l'enregistrement à grande proximité et surtout le ralentissement du chant.

En effet, le rythme biologique des oiseaux, extrêmement rapide, diffère du notre, il s'agit alors de la ramener à notre propre échelle temporelle.

De nombreux exemples, sonores nous permettent de découvrir avec fascination un monde musical inaudible à l'oreille nue.

Présence des oiseaux dans ma musique.

Depuis de nombreuses années les oiseaux habitent mes propres compositions musicales. Musiques électroacoustiques, pour le concert, le disque, l'installation sonore ou encore la muséographie, quelques fois instrumentales, elles prennent leur matière dans le paysage sonore et le chant des oiseaux.

Des *Compositions Ornithologiques* à *Thèmes et Variations*, en passant par le *Miroir des Oiseaux* ou *Le Chant de la Terre du Ciel Bleu*, quelles relations puis-je entretenir avec toutes ces merveilles offertes par la Nature ?

Comment se manipulent les chants enregistrés, comment se pense une création musicale, sous quelles formes seront-elles soumises aux publics ?

Enregistrer la nature, comment et pourquoi ?

Pourquoi parcourir la Nature, proche de chez soi ou lointaine, pour y recueillir toutes ces richesses sonores et musicales à la manière des photographes naturalistes ?

Qu'est-ce qu'un "paysage sonore" et comment se travaille-t-il de retour en studio ?

Comment réaliser le "portrait sonore" d'une espèce... oiseau, insecte, batracien ou mammifère ?

Quels sont les équipements, microphones, enregistreurs, écouteurs ...

Collecter les sons de la nature, pour apprendre à la connaître et mieux la comprendre, avec des multiples objectifs : de la simple illustration sonore à la création artistique.

Présence des oiseaux dans la peinture et autres arts.

Partant d'une étude sur la présence des oiseaux au Musée des Beaux-Arts de Lyon, une véritable recherche s'est élargie à la peinture du Moyen-âge jusqu'aux arts contemporains, principalement en Europe mais aussi un peu partout dans le monde.

Comment et pourquoi tant d'oiseaux ? Quels messages nous transmettent-ils ? Pourquoi certains et pas d'autres ?

Les questions esthétiques croisent la symbolique et reflètent l'évolution de nos sensibilités au cours de l'Histoire, ainsi que nos relations au monde à la lecture que nous faisons des sciences de la nature, de l'évolution...

Comment les oiseaux chantent-ils en ville ?

Les oiseaux chantent-ils différemment en ville et en pleine nature ? Quel est l'impact de l'urbanisme sur leurs comportements.

Adaptabilité et évolution des espèces. Paysages naturels et paysages artificialisés.

Qu'est-ce que le commensalisme ? Saisonnalité et migrations ?

Écoutes comparatives et analyse des structures de chant.

Le fonctionnement de l'Oreille.

Si nous savions un peu mieux comment fonctionnent notre oreille et notre écoute, nous prendrions davantage soin de notre "chaîne hi-fi".

De la forme complexe du pavillon, jusqu'au fond du colimaçon, en passant par la chaîne des osselets, nous découvrons un outil extraordinaire, d'une étonnante sensibilité et d'une grande fidélité.

L'acoustique, et la physiologie sont des sciences complexes... qui s'expliquent simplement !

Les musiques électroacoustiques.

Cette fameuse musique concrète, souvent qualifiée d'élitiste, d'opaque et d'hermétique... et si simple d'écoute ! Nous ne réalisons pas que, depuis quelques années déjà, elle a débordé dans tout notre univers audio, dans les salles de spectacles, sur les écrans de cinéma, mais aussi dans nos ordinateurs, les musiques populaires, les pratiques amateurs. Diverses approches sont possibles, en passant par l'écoute d'un répertoire très riche, ou encore les modes de réalisation, le studio, les technologies du son...

La nature du son.

Et bien entendu, tout cela ne se réduit qu'à un seul phénomène : le son.

Le son m'occupe depuis toujours ! Comment entendre et comprendre le paysage sonore, comment parler d'écoute, ou d'acoustique ? Comment aborder la question des instruments de musique ? Comment maîtriser les outils d'enregistrement, de conservation, ou de reproduction sonore sans aborder la question fondamentale de la nature même du son, de ses modes de propagation ?

Adaptées à tous les publics, ces questions s'abordent sans difficultés, par le biais d'analogies et d'expériences simples.

La Mongolie, sa musique, ses instruments, ses traditions artistiques

Plus de quinze années de complicité avec des artistes mongols principalement des musiciens m'ont façonné une nouvelle écoute, une nouvelle relation à l'art et au sonore.

J'ai créé plusieurs compositions pour des ballets, des spectacles, des concerts associant des artistes des deux nationalités, présentés en France et en Mongolie. Au cours de mes séjours, j'ai aussi amassé un très grand nombre d'expériences, de documents sonores et filmés, des paysages sonores qui alimentent perpétuellement mon travail. Quatre CD jalonnent ces années de rencontre. La Mongolie fascine par ses traditions, et fascine aussi dans ses nouvelles relations au monde contemporain.

... Et autres chants d'oiseaux

Avec les Musiciens du Collectif de jazz LA FORGE
Cette conférence peut être pensée comme un concert.
Voir lien avec les productions.

