

LE FIL ET LE GRAIN

SUITE POUR ENSEMBLE DE GUITARES PRÉPARÉES

PROPOSITION D'ACTION CULTURELLE

ARFI - OLIVIER BOST

Un ensemble de guitares préparées.

Préparées à quoi ?

On cherche... Comment et où ça vibre !? On cliquette, on gratouille et ça finit par grincer !

On percute et ça tinte, carillonne et grelotte....

Dans la discordance des matières on cherche à tisser le fil, à suivre le trait pour tenter d'unir les timbres. Murmures, bourdonnements et bruissements s'accordent. On fait le point ! On tâche de suivre la ligne... Sonnaillles et grésillements, on trouve enfin le grain !

1- FABRIQUER ET PARTAGER :

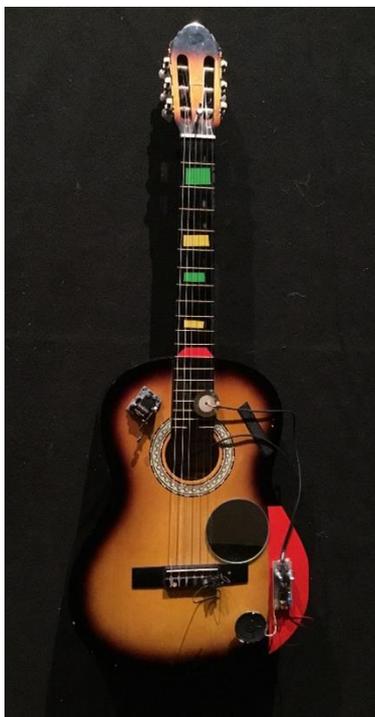
Suite à des expériences successives (les spectacles : *Le cauchemar d'Hector* et *Les Hommes Maintenant !*), l'idée de pousser un peu plus loin le projet d'un ensemble de guitares préparées s'est précisée progressivement.

Une guitare préparée est une façon de détourner la pratique et donc le son d'origine de l'instrument. Il s'agit alors, à partir d'une approche ouverte et sans à priori, de trouver des gestes nouveaux souvent inspirés par des objets variés qui se sont ajoutés à divers endroits sur l'instrument lui-même. Pour citer quelques exemples des guitares ici concernées : il y a un miroir, un morceau de velcro, une vis au bout du manche, des gobelets plastiques dans la caisse...

L'idée musicale est très ouverte. L'élaboration de ces guitares s'est faite avec la volonté qu'elles puissent être abordées de manière ludique et immédiate. Les gestes nécessaires à la production de sons se doivent d'être évidents et sommaires : gratter, frotter, secouer, appuyer... Mais chacune des propositions sonores peut permettre à l'interprète de laisser aller son imagination. Ce que l'on frotte peut par la suite se tapoter...

C'est alors que, dans une logique orchestrale (c'est-à-dire jouer à plusieurs) apparaissent des matières sonores uniques. Avec une base de 22 guitares, l'effet de masse apporte une expérience musicale collective singulière.

À partir de propositions de principes de jeux, parfois succincts mais aussi parfois plus contraignants, s'invente un véritable orchestre, un ensemble musical aux timbres et sonorités riches et caractéristiques.

D'autre part, la ligne de chacune des guitares s'est redessinée du côté « pile ». La dimension visuelle et la mise en valeur de l'objet en tant que tel m'intéresse aussi et se trouvent à accompagner l'idée de raccorder les guitares ensemble. Les lignes ou les traits qui habitent chacune des guitares apportent une matière visuelle, parfois des effets d'optiques, dégageant une dimension supplémentaire où le geste, en plus d'ouvrir au sonore, laisse aussi apparaître des formes et des matières visuelles. Les mouvements permettant également, tout en proposant des images, de spatialiser le son.

Ainsi « le fil », davantage une ligne à cet endroit, serait ce qui met en commun, ce qui uni malgré les différences et les oppositions et « le grain » ce qui relève de la matière sonore, terme souvent utilisé pour qualifier la texture du son.

Cet ensemble mobile se prête aussi bien à des expériences auprès de publics débutants et amateurs (adultes et enfants à partir de 9 ans) mais ambitionne aussi des projets avec des publics plus avertis : classe de conservatoire, groupe de musiciens amateurs et professionnels, comédiens, danseurs... **toutes celles et ceux qui seraient prêts à tenter l'aventure sur le fil et cultiver le grain.**

Il est nécessaire d'accueillir cet ensemble dans des espaces avec des acoustiques généreuses. Ce peut être dans des espaces très différents, voire même en extérieur, mais il s'agit à chaque fois de veiller aux qualités acoustiques, car les caractéristiques dynamiques de cet instrument nous obligent à prévoir les conditions pour une écoute adéquate.

2 - LES COMPOSITIONS :

Le projet consiste à composer un ensemble de pièces pour 22 guitares préparées. Celles-ci s'élaboreront à partir d'éléments collectés au cours des rencontres avec les publics amateurs. En effet, les propositions de jeux, et l'écriture de courtes pièces dédiées à ces rencontres serviront de base de travail. Ce sera une co-élaboration, dans le sens où les instruments suggèrent, comme les propositions de jeux par ailleurs, des espaces d'expérimentations aux interprètes. C'est « dans le feu de l'action » que des événements sonores nouveaux se réalisent. Parfois la spontanéité et la fraîcheur intuitive du débutant conduiront vers des sonorités inattendues.

Ainsi cet ensemble inédit devra par la pratique dévoiler ses ressources. Ces expériences et performances successives avec des publics divers permettront ainsi de préciser le travail de composition. Considérant ces rencontres comme une mise en relation sensible, à travers un dispositif unique, où l'intelligence de l'échange m'ouvrira à de nouveaux horizons.

①

Partie 1 : fonder

le fond est beige •
beige clair et beige •
et beige gris •
d'un beige tendant au
beige gris clair • presque
march •

Plus d'Ocre
marché de
gris clairs sssssssur
un fond de
beige au gris clair •

Texte

pp

Guitare 1 : • ———— a mf ———— A mf ———— A

Guitare 2 : • ———— a ———— A A ———— A

Guitare 3 : • ———— a ———— A A ———— A

L'ensemble des propositions de jeux visant ainsi à remettre en cause la relation de l'interprète au texte écrit par le compositeur, en cherchant à abolir la hiérarchie ou la coupure entre amateur et professionnel, créateur et exécutant, voire les scissions entre les diverses disciplines artistiques.

En effet, ce répertoire, dédié à cet ensemble, se co-construira aussi avec diverses dimensions visuelles : celle du mouvement, de la spatialisation du son et de la lumière. Il s'agit de travailler de suite ces autres aspects qui feront partie intégrante des compositions. **C'est donc l'élaboration progressive, au fur et à mesure d'un dispositif expérimental, d'une suite de pièces où la musique, le mouvement et la lumière seront les trois éléments principaux.**

L'aspect même des guitares étant modifié, tel qu'expliqué précédemment, une scénographie, voir un travail chorégraphique seront nécessaires pour donner forme et lisibilité aux matières sonores effectuées. Il ne s'agit pas pour autant de chercher à accompagner le propos musical mais bel et bien de le construire aussi en tenant compte des espaces, cherchant à les habiter musicalement pour jouer des relations troublantes entre ce que l'on voit et ce que l'on entend.

②

/rapide/
gris perle, gris de cendre
gris de bois cendré, de
beiges gris, de gris noirs,
de gris reflétant le gris
beige aux reflets de gris
blancs, de gris beiges, de
gris de coquille, d'auff, de
gris tendre, faibles, de blanc
carré... presque blanc

du haut du manche
vers le bas.

Silence

[beige] [faible] [tendre]

(Borde avec micros 1)

[gris] [cendre] [noir]

Ainsi, cet ensemble conviera à des explorations. Celles du sonore bien sûr, mais celles aussi qui reportent aux espaces, ce qui les délimite, les relie ou bien les sépare. Celles du temps, celui qui passe et se divise, celui qui se répète ou encore celui dont on se souvient. Ces pièces seront une invitation au continu et discontinu, à l'horizontal et au vertical, au tendu et au relâché, au précis et à l'approximatif. Telle une ligne de démarcation, un trait d'union, le fil tisse progressivement et se lie finissant par faire sens.

③

une voie par nombre = très enchaîné

1 et au blanc grisant	9: de beige avec
2 légèrement manon	10 et manon blanchis
3 à peine manon	11 parties
4 beige	12 très pâles
5 de beige à beige clair	13 d'un beige clair aux
6 à gris très clair	teintes grises
7 à gris blanc	14: et pâle en un fond
8 à gris beige clair	de rose beige
	15: et gris

Crescendo
↳ vers haut du manche

Avec micros 1/2/3/4

forte de plus en plus.

accendo en accélération

laisser la boucle
s'installer et puis pour
aller vers décroissant et
fin:
qui est en fait bleu/
bleu clair/
bleu très clair /

larsch mic 2

Légende : partitions graphiques réalisées par Olivier Bost

3 - LE PROGRAMME À DESTINATION DES ENFANTS (9-11 ANS) :

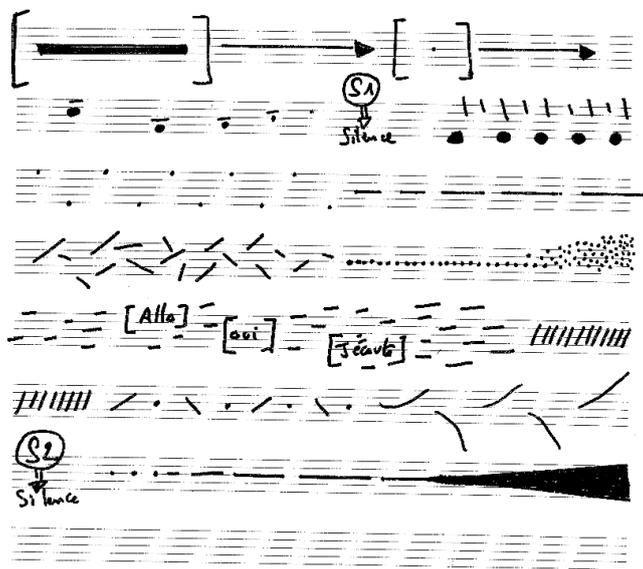
La fabrication des guitares étant terminée, aussi bien du point de vue sonore que visuel, il s'agit à présent de procéder en trois temps :

Dans un premier temps il s'agira de découvrir l'instrument. De partir de ce l'on connaît et constater les aspects plus inhabituels. Ainsi après l'énumération des objets ou bricolages « suspect », il s'agira d'imaginer les gestes possibles pour générer du son. Ces gestes sommaires pourront aussi être développés par les enfants eux-mêmes. Ce premier temps de découverte s'organisera autour de proposition de jeux permettant aux enfants de successivement passer d'une position d'écoute à celui de celui qui fabrique les matières sonores.

Quand l'instrument semblera être apprivoisé par chacun d'entre eux nous commencerons une seconde partie qui consistera à organiser ces éléments sonores par des jeux de pratique collective.

À partir de jeux basés sur des principes visuels (L'horloge, direction gestuelle, l'ombrage) ou de mémorisation (les sons gelés, 1 2 3 4 5) ou encore d'écriture graphique. Ces propositions organisent le jeu musical collectivement. Les enfants développent leur écoute en prenant conscience des paramètres musicaux essentiels : les durées (le rythme et la forme), les nuances (jouer forte ou piano et tout ce qui concerne l'énergie dans le son), les timbres (texture sonore et lien à faire avec le geste).

Et enfin, une troisième partie pourra s'ajouter. Il s'agira alors, à partir d'un texte, ou d'images (dessins, photos ou films) ou encore d'un musicien soliste qui m'accompagne, de composer avec les enfants une pièce concertante. L'univers musical bruitiste de cet ensemble peut permettre aux enfants d'imaginer un parcours, ou une construction à partir d'élément narratif ou visuel ou bien sonore.

Un programme d'action culturelle, sur une courte période (3 jours par exemple) peut être envisagée avec des classes de CM1 et / ou CM2.

Le travail de construction des guitares s'est établi en résidence à la Machine Pneumatique à Marseille, au cours de l'été 2018 et de l'automne 2018.

Une sortie de résidence s'est faite dans ce lieu avec un groupe d'enfants âgés de 8 à 10 ans. Des rencontres à venir avec des classes du lycée Germaine Tillion à Sain-Bel (Rhône) et le conservatoire de Saint-Flour (Cantal).

OLIVIER BOST

TROMBONISTE ET GUITARISTE

À la recherche d'une musique à la fois populaire et énergique, voilà des années qu'à travers différentes créations et de nombreux groupes, il tente et multiplie les expériences cherchant à mettre en résonance ses aspirations avec le monde qui l'entoure.

Olivier Bost a toujours été sensible aux sonorités et à l'énergie du rock mais aussi dans une pratique assidue des musiques improvisées, il continue aujourd'hui à mettre en perspective ces musiques.

Il est aussi attentif aux questions pédagogiques et cherche à partager son travail artistique avec divers publics amateurs, notamment à l'occasion d'animations d'ateliers et de création de spectacle.

L'ARFI

L'ARFI est un collectif de musiciens professionnels, implantée à Lyon depuis sa naissance en 1977, l'ARFI représente l'une des réussites collectives de la scène du jazz européen.

Du jazz contemporain aux musiques improvisées surtout, la musique de l'ARFI parle de nombreuses langues : elle est vivante, savante et populaire, traditionnelle et actuelle, inspirée, enjouée et jouée en toutes circonstances.

Avec quarante ans d'existence, la pérennité de l'ARFI s'explique par la personnalité de ses musiciens (au nombre de 12 ainsi que 3 techniciens : vidéo, son et lumière), tous improvisateurs et compositeurs, et surtout par la qualité de leur relation collective, fondée sur une passion commune : la Recherche... sans cesse relancée, d'énergies nouvelles dans la fabrication de la musique (par le travail du son, de la forme, la domestication du hasard), et dans l'ouverture vers d'autres disciplines.

L'ARFI se compose d'une activité de créations musicales, d'une production discographique, d'un temps fort annuel les Éclats d'ARFI, et d'un répertoire de propositions en duo, en trio jusqu'au big band en passant par le ciné-concert.

Partenaires institutionnels :

L'ARFI est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, l'ADAMI, la SACEM, la SSCP et la SPEDIDAM.

ARFI (Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire)

16 rue Pizay BP 1102 – 69002 Lyon Cedex 01
04 72 98 22 00 - arfi@arfi.org
<http://www.arfi.org/>