

DISTRIBUTION

Jean-François Oliver,
vibraphone, électronique

Olivier Lété,
basse électrique

Julien Mauri,
batterie, percussions, objets

Elsa Hourcade,
mise en scène

Christophe Blanc,
scénographie

Nathalie Ducasse,
régie générale, lumière

Julien Beffara,
régie son

DUREE DU SPECTACLE : environ 45 minutes

LE PROJET

Le titre du nouveau projet de l'association TRIG est un clin d'oeil à tous ces homophones (Om, ohm, Home, Homme, ...) qui représentent autant de variantes allégoriques de la notion de 'vibration'.

On joue ici avec l'origine supposée du premier son. A travers un récit décalé et graphique, les trois musiciens-compositeurs entraînent les spectateurs à la découverte des échos du jazz, du rock et de leurs inépuisables variations. Petits et grands spectateurs sont ainsi conviés à la composition en direct d'une musique hétéroclite à partir d'une vibration « originelle ». Ils nous initient au ludisme et au foisonnement des musiques atypiques, issues des répertoires expérimentaux, électroacoustiques et actuels (musique concrète, sérielle, répétitive, bruitiste,...). Pour explorer tous ces genres musicaux, ils élaborent progressivement une mystérieuse machine : le triturateur sonore.

Tout commence avec un drôle d'objet, entre monolithe de science fiction et totem chimérique, qui attire l'attention de trois «triturateurs» de sons en panne d'inspiration. A force de manipulations, ils déclenchent accidentellement une première vibration qui va entraîner toute une série d'expériences musicales et acoustiques.

Pour prolonger et enrichir cette première résonance, les triturateurs s'agitent et accumulent autour du totemmonolithe tout un tas d'instruments, de câbles, de pédales, d'enceintes et de machines. Se dessine alors pas à pas un laboratoire aux allures de pieuvre électronique où ils triturent son et musique pour le plaisir des oreilles et des yeux.

Pour ce nouveau projet, c'est avant tout le plaisir de l'expérimentation que nous avons choisi de mettre en avant. Le récit échafaudé à partir d'une accumulation d'expériences techniques et musicales retrace les tentatives des personnages qui bidouillent, testent et trafiquent leurs instruments. En présentant ses triturateurs de musique survoltés mais parfois inexpérimentés, notre ambition est de tranquilliser les spectateurs afin qu'ils s'autorisent à leur tour à faire l'expérience de sonorités souvent «inouïes». Nous proposons donc de décortiquer sur scène le processus de composition pour partager au mieux notre goût pour des formes et des musicalités singulières.

OREILLES DE TOUS POILS

O(h)M, triturateur sonore, est une proposition visuelle et musicale qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans mais reste un espace de découverte pour toutes les oreilles confirmées ou novices.

L'ambition de ce concert atypique est de créer les conditions d'écoute d'une musique insolite pour des enfants et leurs accompagnateurs. Chaque lieu de diffusion et d'exposition travaille à préparer ses publics, pour les sensibiliser aux spécificités de travaux moins familiers. Il nous faut parfois juste quelques clés de compréhension supplémentaires pour profiter pleinement du processus de création qui nous est proposé. Nous souhaiterions donc par l'intermédiaire du présent dossier, proposer à nos spectateurs des pistes pour accompagner notre proposition.

LES MUSIQUES DE O(h)M

La musique contemporaine est le fruit d'une longue histoire de recherches musicales et sonores. Cette appellation regroupe cependant un foisonnement de travaux différents.

C'est cette profusion, à la fois savante et délurée, que nous voudrions faire découvrir. Il n'y a pas à proprement parler de musique dite « contemporaine » qui ne trouve ses sources dans un répertoire classique et/ou traditionnel. Composés par trois musiciens, les différents morceaux de **O(h)M, Triturateur Sonique** s'inspirent autant du jazz, que du rock ou encore des musiques dites électroniques. Nous n'ambitionnons pas de présenter une histoire de la musique « savante » ou « improvisée »; nous n'en sommes pas les garants. Simplement, nous souhaiterions faire partager aux publics le plaisir que nous prenons à inventer nos dispositifs, et la joie que nous avons d'interpréter nos compositions. Le récit musical graduel que nous proposons s'appuie sur un découpage séquencé où se crée chaque fois un nouveau morceau (ou une variation du précédent) et s'organise autour du passage progressif d'une introduction acoustique à une diffusion amplifiée.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE O(H)M, TRITURATEUR SONIQUE

LE VIBRAPHONE est un instrument de musique, de la famille des instruments de percussion, et plus précisément de la branche des claviers. Il comprend des lames en métal que l'on frappe à l'aide de 2 ou 4 mailloches. Il ressemble au xylophone, mais le son en est très différent. Inventé au début du XXème siècle, cet instrument n'a été que peu utilisé dans la musique dite « classique ». Il trouvera sa place dans le jazz et les musiques savantes contemporaines.

LA BATTERIE est un ensemble de percussions composé principalement de fûts (grosse caisse, caisse claire, tom aigu, médium, grave) et de cymbales montées sur pied. D'autres percussions sont utilisées en complément en fonction du ou des styles musicaux (cloches, Agogo, etc.). La batterie sert à marquer le rythme et souvent le dirige au sein des petites ou grandes formations. La batterie est, avec la guitare, la basse ou la contrebasse et le piano, l'un des instruments composant la section rythmique d'un orchestre ou d'un groupe de musique. Son invention au début du XXème siècle est directement liée à l'apparition du jazz, dont elle deviendra un instrument emblématique.

LA GUITARE BASSE fait partie des instruments à cordes. Contrairement aux guitares classiques et électriques, la guitare basse a généralement 4 cordes au lieu de 6. (Les modèles de basse à 5 cordes sont également assez répandus). La guitare basse a besoin d'être reliée à un amplificateur pour qu'on entende le son. Le son de la basse est grave. Le bassiste joue de la basse debout ou assis. Inventée dans les années 30, elle supplantera complètement la contrebasse dans les musiques populaires à partir des années 50.

PETIT LEXIQUE DE O(h)M, TRITURATEUR SONIQUE

MUSIQUE IMPROVISÉE

Avant l'apparition de la notation musicale, la musique se transmettait oralement. Ce type de transmission laissait place à une certaine liberté dans l'interprétation de la musique. Les différentes cultures ont plus ou moins exploité cette liberté, certaines l'ont exacerbé en laissant à l'imagination du musicien une place prépondérante, créant des espaces d'improvisation dans la structure et même dans la conception des morceaux.

Dans la musique occidentale, le jazz est aujourd'hui l'emblème de l'improvisation. Il a connu de très nombreuses évolutions durant le XXème siècle, traduisant à chaque fois une envie encore plus grande de liberté : new orleans, cool jazz, be-bop, hardbop, free jazz.

Il s'est également adapté et mélangé à de nombreux langages musicaux, notamment la musique savante européenne, donnant ainsi naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui « l'improvisation libre », où l'interprète ne suit plus de codes conventionnels, mais uniquement son écoute et son imagination.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

La musique contemporaine, comme la musique classique, est élaborée par un compositeur qui la note sur une partition, puis elle est jouée par un ou plusieurs musiciens. La musique classique a beaucoup évolué depuis l'époque baroque (XVIIème/ XVIIIème siècle). Principalement fondée sur la notion de tonalité (importance de certaines notes « piliers »), elle évoluera dans l'écriture et l'instrumentation jusqu'à la fin du XIXème siècle, atteignant les limites de cette notion de tonalité.

Ainsi, au début du XXème siècle, les compositeurs occidentaux débiteront leur quête de nouveaux langages, en adéquation avec les révolutions intellectuelles et technologiques de leurs différentes époques : Debussy avec la modalité, Varèse avec le bruit, Schonberg avec le dodécaphonisme, cassure la plus abrupte avec la tonalité car avec ce procédé, plus aucune note n'est considérée comme centrale.

L'après-guerre verra un éclatement et une imagination compositionnelle encore plus forte. Des compositeurs comme Boulez, Stockhausen et Berio, porté par le désir d'oublier ce terrible épisode de l'Histoire, affirmeront leur volonté de faire « table rase » de l'héritage musical occidental.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Le développement des machines liées à la musique est né avec le désir des hommes de pouvoir enregistrer puis retranscrire le son. A la fin du XIXème siècle, apparaissent le gramophone et le phonographe, ancêtres de la platine vinyle. Dans les années 30, les premiers magnétophones sont inventés, offrant plus de fonctionnalités, notamment celles de « couper » et de « coller » le son.

Peu après, apparaissent également, des machines capables de « créer » du son uniquement à partir de l'électricité. Tout cela fût largement suffisant pour que les compositeurs/chercheurs de l'époque, en quête de nouvelles possibilités de création, se jettent à corps perdu dans ces nouvelles aventures. C'est le début de la musique électroacoustique. L'évolution et la démocratisation rapides de ces machines ont permis aux interprètes et aux compositeurs de quitter la sphère « fermée » de la musique contemporaine pour s'intégrer à toutes sortes de musique comme le rock, la pop ou le reggae. Aujourd'hui, de nombreux styles musicaux, regroupés sous l'appellation de « musique électronique », sont fondés uniquement sur l'utilisation de machines à sons.

AUTOUR DU SPECTACLE

LITTÉRATURE, DÉCOUVERTE DE L'ÉCRIT, S'APPROPRIER UN LANGAGE

Travail sur le lexique des sons à travers une proposition non exhaustive d'ouvrages

Collection L'art pour les tout-petits, éditions Gallimard jeunesse

(vocabulaire des gestes instrumentaux : frotter, pincer, taper, souffler, secouer...)

Le concert des hérissons M.Waddel et J.Barton, éditions Kaléidoscope

(les verbes : bourdonner, tonner, résonner, crier, ululer, caqueter...)

Foxtrott de Helme Heine, éditions Kaleidoscope

(mots et verbes : silence, bruit, cacophonie, vacarme, charivari, gazouiller, bruire, tumulte, fracas...)

Mais aussi plus généralement

La batterie de Théophile de Jean Claverie, éditions Folio Benjamin

Le trio chinois avec la contrebasse, Luis Murschetz, éditions La joie de lire

DÉCOUVERTE DU MONDE SONORE, À PARTIR D'OBJETS DU QUOTIDIEN RÉINVESTIS

Planches, bouts de bois, boîtes d'aluminium, couvercles et pots, sacs plastique, plats inox, clés, pavés, tuiles, manches à balais tronçonnés, bacs remplis d'eau, écorce de noix de coco, casseroles, cartons à découper, baguettes chinoises ...

Objectif

Création d'une aire de jeu sonore, « un jardin de sons » à partir d'objets du quotidien réinvestis artistiquement qui, en lien avec le jardin de l'école (végétal) permettra de travailler à la discrimination entre la matière et le vivant.

Objectifs intermédiaires

-Etre attentif au monde sonore par une écoute préalable des « bruits de l'école » et d'extraits musicaux de musique concrète notamment suivie du jeu musical sur les objets créés

-Adapter son geste aux contraintes matérielles, dans le moment d'élaboration des instruments ou objets, dans le moment de jeu avec ceux-ci

-Travailler sur le classement et la mise en ordre d'images séquentielles, à partir de dessins préalables sur le mode de jeu : « maintenant que les instruments sont fabriqués, si on essayait de dessiner 'le jardin de sons' ? »

Des liens avec d'autres disciplines :

-Maîtrise de la langue : nommer les matériaux, les éléments, les objets et instruments élaborés, les utiliser pour bruiteur un conte travaillé en classe, faire deviner un personnage ou un lieu du conte par un ou plusieurs sons

-Travail de l'écrit : Etre capable d'écrire phonétiquement le nom des instruments préalablement dessinés. Pour les CE1, rédiger une phrase expliquant le mode de jeu des instruments dessinés (exemple: on le frotte, on le frappe avec des baguettes, on le secoue, ...)

-Développement durable : donner « une seconde vie » sonore et esthétique à des objets de récupération réinvestis

-Histoire des arts : découverte de formes musicales du vingtième siècle à travers l'écoute commentée d'œuvres emblématiques (cf : voir liste fournie par TRIG)

AUTOUR DU SPECTACLE

HISTOIRE DE L'ART

Musiques improvisées, contemporaines :

- Biographie de certains compositeurs ou musiciens emblématiques
- Autour de la géographie : les pays d'origine de ces artistes, les lieux emblématiques où sont pratiquées et où se développent ces musiques (le centre Georges Pompidou par exemple)
- Découvrir des musiques exigeantes que les enfants ont peu l'habitude de rencontrer : écoute de pièces « phares » de Varèse, de Ligeti, de Boulez, de Zappa (pour la dimension quelquefois humoristique et son engagement dans la musique contemporaine)

FRANÇAIS VOCABULAIRE / MUSIQUE

- Travail sur le vocabulaire des émotions, utilisé pour commenter le spectacle : « Je parle avec des sons. », utilisation de la musique pour mettre en son des émotions et des sentiments : la colère, l'amour, la rage, la tendresse, la peur
- Vocabulaire technique, champ lexical de la musique : qu'est qu'un son, un bruit, une note, un rythme
- les synonymes et antonymes : le vocabulaire des émotions face à une œuvre artistique.

FRANÇAIS / RÉDACTION

A l'issue de la représentation : rédiger un compte-rendu présentant le spectacle. On peut utiliser comme exemple des brochures présentant des saisons théâtrales ou musicales de lieux emblématiques de la région (Opéra Comédie, Théâtre de Nîmes, scène nationale de Sète, Corum...)

SCIENCES

Qu'est ce que le son : la vibration, les formes et le fonctionnement de l'oreille : pavillon, tympan, oreille interne, ...

En lien avec le pilier VII du Socle Commun de Connaissances et des Compétences :

Sensibilisation au danger de volumes sonores trop importants : élaborer une frise dont l'unité de mesure sera le décibel

En lien avec les arts visuels : les propriétés sonores des matériaux utilisés pour créer les objets sonores : le plastique, le bois...

COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES

Etre spectateur/être acteur

- s'impliquer dans un projet : « un avant, un pendant, un après »
- développer la concentration et l'attention

TUIC

- Réaliser des recherches sur certains compositeurs ou musiciens en vue de la réalisation d'une « exposition » à l'attention des autres classes de l'école ou des parents.

- à l'aide d'un petit enregistreur numérique et d'un logiciel élémentaire de montage libre de type « Audacity » : collecte de sons de l'environnement proche des élèves : les bruits de la cour, les sons dans la classe, au stade...

ARTS VISUELS

- Réalisation de panneaux et d'affiches pour l'exposition
- Construction d'objets sonores à partir de matériaux de récupération : rhombes, lithophones, maracas...

