

Jean-Luc Hervé – Astrid Verspieren
Germination
(profondeur/surface)
concert-installation pour le site de l'Ircam

Projet :

-intérieur/extérieur

Depuis quelques années, une partie de mon travail consiste en des œuvres conçues pour des sites particuliers et pensées autour de la relation intérieur/extérieur. Ces œuvres sont en deux parties où la première prend la forme d'une pièce de concert pour un ensemble instrumental interprétée à intérieur et la seconde celle d'une installation électroacoustique à extérieur. Il s'agit d'instaurer une relation entre la musique et le lieu, de le requalifier en l'investissant du projet musical pour reprendre conscience de l'endroit où nous sommes, et de prolonger au alentours (temporels et topographiques) l'expérience de la salle de concert.

-profondeur/surface

À l'Ircam, l'activité de recherche et de création se trouve en sous-sol. Elle est invisible à l'extérieur. En sous-sol le compositeur est au centre alors qu'en surface, dans la vie quotidienne, il est marginalisé. La dalle de la place Stravinsky marque une limite très forte puisque de ce point de vue, les sous-sols de l'Ircam sont l'inverse de la vie en surface. Le projet est de traverser cette surface, surface de la dalle de la place Stravinsky mais aussi métaphoriquement la surface de notre rapport superficiel au quotidien. Mettre en relation la surface avec la profondeur du sous-sol et de la création musicale, pour faire apparaître cette dernière au grand jour. L'espace de projection et la place Stravinsky constituent ainsi un double lieu situé l'un au dessus de l'autre dans une relation profondeur/surface. La pièce aura comme modèle la croissance des plantes. Elle sera en deux parties, germination et développement. La première partie – la germination en sous-sol – pour ensemble et électronique temps réel jouée dans la salle en sous-sol et la seconde – le développement à l'air libre – électroacoustique diffusée en surface sur la place.

La pièce instrumentale jouée en sous-sol construira les matériaux musicaux qui seront développés par la "plante électroacoustique" qui pousserait par la suite en surface.

Déroulement de l'œuvre :

-germination (concert)

L'ensemble est situé sur la scène et les haut-parleurs principalement au plafond. L'électronique joue en alternance avec l'ensemble, projette les sons vers le plafond qui est la frontière entre le sous-sol et la surface. La

dernière section de la pièce fait entendre sur les haut-parleurs au plafond la musique instrumentale transformée qui traverse la surface et disparaît.

-transition

le public sort sur la place par l'escalier de secours qui propose un chemin inhabituel et prépare la perception de l'auditeur au dispositif de la place à l'extérieur. Dans le hall à la sortie de la salle et à chaque niveau des escaliers sont disposés des hauts-parleurs. Un matériau sonore de transition, gelant les derniers sons de la pièce instrumentale dans un temps tournant sur lui-même et mettant en valeur par des mouvements spatiaux la verticalité des escaliers est diffusé au moment où les spectateurs sortent pour aller sur la place écouter la seconde partie de l'œuvre.

-développement (installation sonore)

Pour souligner la duplicité de l'espace entre le sous-sol et l'extérieur, l'installation est localisée sur la place exactement au dessus de la scène de la salle en sous-sol, de façon à retrouver la même disposition entre public et l'œuvre musicale. La disposition du système de diffusion déployé sur la place est scénographié pour l'intégrer au lieu et pour focaliser l'attention des spectateurs. cette scénographie sera réalisée avec des éléments végétaux pour mettre en évidence la relation entre le sous-sol et la dalle extérieure, et matérialiser le passage du son à travers la surface. La dimension temporelle de la croissance végétale pouvant dialoguer celle de la musique.

Le public s'assoit sur les marches autour, sur le bord de la fontaine, ou bien déambule librement parmi le dispositif pour apprécier de près les mouvements des sons à la surface de la place. La pièce commence par la dernière section de la première partie qui sort cette fois-ci du sol, puis développe les matériaux sonores entendus lors du concert. La croissance de cette "plante-électroacoustique" s'étale sur trois soirées (pousse, floraison, fructification-graine). Chaque soir les spectateurs pourront mesurer la croissance de la plante sonore issue de la germination.

-Jardin planétaire (reprises)¹

Au bout de ces trois soirées, et en suivant la métaphore végétale, la germination-sonore ayant donné la plante-sonore qui elle-même redonne les graines, le cycle peut recommencer. Cette graine de musique peut aller se planter ailleurs sur un autre site où l'œuvre sera redonnée. La seconde partie de l'œuvre (scénographie, nombre de soirées...) devra s'adapter à la nouvelle situation comme la plante qui s'adapte à son nouveau biotope.

¹ Le paysagiste Gilles Clément parle de jardin planétaire à propos de la dispersion des plantes sur la planète : « L'écologie, en effet, nous apprend qu'il existe bien une réalité qui rapproche la planète du jardin au sens traditionnel du terme. [...] L'air que nous respirons est le même partout et assure une liaison, de proche en proche : pollens, micro-organismes, insectes, oiseaux se déplacent librement... Biologiquement, sur la planète, l'enclos n'a pas de sens. Quand on transporte un mouton, on emporte un paysage avec lui parce que des tas d'espèces sont logées dans sa toison. C'est ainsi que beaucoup de plantes européennes sont arrivées jusqu'en Nouvelle-Zélande. »

-données techniques

caractéristiques du site

lieu de concert pour un public assis sans ouvertures sur l'extérieur (pas obligatoirement une salle de concert) au dessus duquel se trouve un espace où le public peut se déplacer où sera disposée l'installation sonore. Cet espace supérieur doit être à l'extérieur ou bien avoir des ouvertures sur l'extérieur (fenêtres, vitres, toiture en verre...). Un passage (escaliers...) doit relier les deux espaces afin de permettre au public d'aller de l'un à l'autre.

Matériel électronique

-concert

pièce pour ensemble et électronique en temps réels

12 musiciens (fl,2 cl,cr,trb,po/clv,2 perc,vl,al,vc,cb)

4 à 6 voies de diffusion minimum

Durée 20'

-transition

électronique seule, sons fixés

2 à 8 lecteurs lecteur mp3 + petits hauts-parleurs

Sons fixés

Durée 10'

-installation électroacoustique

électronique seule, sons fixés

environ 50 lecteurs lecteur mp3 + petits hauts-parleurs disposés au sol sur la place (ou l'espace supérieur)

Sons fixés

Durée 15'