

Ouate !

CREATION 2024

Un clavicorde en solo, une incursion dans le son, du simple au multiple

Ouate !

Dans sa version acoustique pour toute petite jauge, dans une ambiance intime et ouatée.

Ouate Watt !

Dans sa version immersive et électrique avec des haut-parleurs disposés autour du public.

OUATE !

SOLO DE CLAVICORDE A TOUT PETIT VOLUME

Vapeur Sur la Ville, Sotteville lès Rouen - crédit Caroline Bazin

C'est en faisant la découverte de l'instrument le plus discret du monde et le moins sonore de l'univers - le clavicorde -, qu'Antoine Berland explore l'infiniment petit. S'appuyant sur la simplicité de l'instrument, il écrit des petits mondes en soi, labyrinthiques et escarpés laissant apparaître mélodies et fragilité du son. Une création à découvrir en acoustique, au plus près de l'instrument, comme pour se blottir les uns contre les autres.

Antoine Berland dévoile un instrument rare et peu connu, ancêtre du piano. Il écrit spécialement un répertoire inédit, où la mélodie surgit du presque rien. Comme de petites incursions sonores, pas si éloignées du silence ou du demi-mot, les compositions suggèrent un clin d'oreille au microscopique. Les concerts en acoustique sont l'occasion pour le public de venir tendre les deux oreilles au plus près de l'instrument, pour une écoute curieuse et singulière.

Distribution : Antoine Berland, clavicorde et composition
Durée : de 15 à 60 minutes selon les contextes
Jauge : de 10 à 30 personnes
Une version tout public
Une version jeune public (clavicorde au ras du sol)

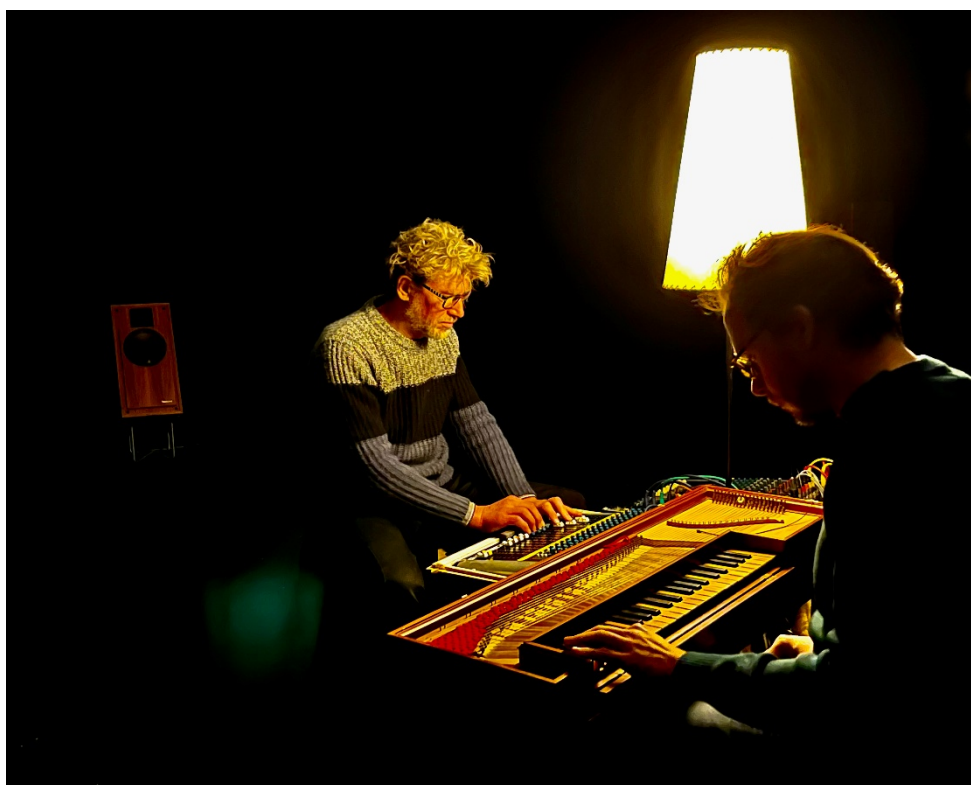
OUATE WATT !

CLAVICORDE ET ACOUSMONIUM

Une version amplifiée, immersive et spatialisée de Ouate !

En invitant en alternance Hubert Michel et Anne-Julie Rollet, accompagnés de leurs acousmoniums (dispositifs de spatialisation sonore), Antoine Berland propose son solo en version augmentée.

Une nouvelle découverte de l'instrument qui permet de placer le public au cœur du timbre du clavicorde. La surprise de la spatialisation sonore venant s'ajouter au jeu.

Labo Victor Hugo, Rouen – Décembre 2023

Distribution :

Antoine Berland, clavicorde et composition

Anne-Julie Rollet ou Hubert Michel, acousmonium, spatialisation sonore (en alternance)

Durée : 40 à 60 minutes

Jauge : de 40 à 90 personnes

Une version tout public

Une version jeune public

RESIDENCE CLAVICORDE SOUS LE BRAS ET PORTE A PORTE CHEZ L'HABITANT

« J'aimerais pouvoir être présent sur des temps longs sur un même territoire, et aller frapper, mon clavicorde sous le bras, à la porte de personnes que je ne connais pas. Tentant de trouver des oreilles neuves pour mon instrument ancien :

- Avez-vous 5 minutes, puis-je poser mon instrument sur votre table ?
- Puis-je repasser demain ? Et vous pouvez inviter vos voisins ?
- Je serai à la bibliothèque après-demain.
- Pensez-vous que je puisse organiser un concert dans la petite chapelle, la mairie, l'école, le four à pain, une caravane ? » ...

Et ainsi, organiser de manière spontanée des rendez-vous avec des personnes qui n'ouvriraient sans doute pas les portes du théâtre. »

RENCONTRES DANS UN CONTEXTE INTIMISTE

Qu'il s'agisse de concerts de proximité (dans des salles de spectacles, théâtres et espaces culturels), de concerts rencontre (dans les écoles, EHPAD, centres sociaux, en détention...) ou encore de concerts chez l'habitant, le désir est de créer un contexte où les rencontres sont favorisées. Rencontres entre les spectateurs, rencontre avec l'artiste, rencontre avec cet instrument singulier qui est le clavicorde, et bien-sûr, rencontre avec la musique.

Dans cette configuration, le public n'est plus anonyme, chacun s'est salué, chacun est installé confortablement au plus proche de l'instrument pour partager le même espace acoustique. Dans ces concerts où il faut tendre l'oreille, d'autres choses se jouent, il est possible de percevoir la respiration des unes, des uns, des autres, les échanges de regards, de paroles et d'émotions se font plus naturels et plus spontanés. L'écoute y est particulièrement aiguisée, concentrée et précise.

La musique et les œuvres peuvent se déployer, s'épanouir en étant d'autant plus libres et vivantes en impulsant un dialogue avec le public.

VIDEOS

Quelques images de travail en avant-première de Ouate ! (version acoustique) à La Graffeuse, Mens, octobre 2023.

Captation spontanée et avec les moyens du bord par Arthur Antila.

<https://www.youtube.com/watch?v=ID8CX1IF0-8>

<https://www.youtube.com/watch?v=HAbagY4W1Ls>

<https://www.youtube.com/watch?v=Sdv-zHY32hY&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=whMYMFra9rE>

PROPOS ARTISTIQUE

TRAVAIL AUTOUR DU SILENCE

Les thématiques générales de ces nouvelles créations seront l'inaudible, le suggéré, l'imperceptible, le demi-mot, le silence. Toutes ces notions poétiques font écho à cet instrument délicat et peu sonore, pourtant d'une puissance expressive rare.

Antoine Berland mène des recherches sur les œuvres où le silence est considéré comme une matière créative, où le silence a une réelle consistance, et entame une étude sur les différentes qualités de silences. Ce que l'on ne dit mais qui se perçoit.

ECRITURES CONTEMPORAINES

Antoine Berland aborde l'écriture de ce nouveau répertoire comme un retour à la mélodie. C'est l'instrument qui impulse cet état de fait, par sa simplicité et ses possibilités limitées.

MODES DE JEUX AUTOUR DU CLAVIER

Ce petit clavier laisse apparaître d'autres façons de poser le doigt : muni de touches bien moins larges que les touches des pianos, sans échappement, avec un enfoncement particulièrement restreint, en contact presque direct avec la corde. De ce fait, de nouvelles sonorités, de nouveaux modes de jeux et d'écritures s'imposent à l'interprète et au compositeur.

Le vibrato en est le principal, mais non le seul. Le glissando sur le clavier est très fluide, les nuances extrêmement douces d'un ultra pianississississimo.

L'instrument s'accorde soi-même, il est conçu pour un tempérament de prédilection, mais il peut aussi permettre des recherches d'accordages variés. La notion de micro-tonalité peut alors être effleurée.

Enfin, dans la facture même de l'instrument, plusieurs tangentes (remplaçant les marteaux du piano) cohabitent sur la même corde, ainsi plusieurs touches font vibrer la même corde, apparaît alors une sonorité inouïe, que les clavicordistes tentent de ne jamais convoquer.

Or, dans ce répertoire créé pour l'occasion, Antoine Berland exploitera cette sonorité, la considérant comme noble et inspirante. Sonorité donnant la sensation que l'instrument sort de ses gonds, s'approchant du bisbigliando de la harpe avec sa variation de hauteur et de timbre.

HOMMAGES & INSPIRATIONS

Antoine Berland convoque pour l'occasion des inspirations diverses, couvrant autant de siècles que de paysages : Alban Berg, Jean-Sébastien Bach, György Ligeti, le joueur de oud Le Foundou, Keith Jarrett, le groupe de surf music Les Agamemnonz, la compositrice japonaise Noriko Baba, le joueur de luth Hopkinson Smith ...

REPERTOIRE

Ce nouveau répertoire est principalement écrit par Antoine Berland, spécialement pour le clavicorde, et construit de pièces de différents formats, faisant se succéder formes longues et formes courtes, avec une écriture aux esthétiques variées et un soupçon d'improvisation.

LES GRANDES SUITES

Pièces à rebondissements faisant écho au fameux « thèmes et variations », pouvant être alors rebaptisées en titre fleuve : « thèmes et variations, évolutions et déformations, révolutions et déflagrations ».

LES PETITES INCURSIONS

Courtes pièces, légères, permettant d'emmener le clavicorde et le public dans des expérimentations mélodiques, rythmiques et sonores singulières. Des petits mondes en soi.

L'OEUVRE OUVERTE

Une partie du répertoire sera pensée comme une grande pièce à forme ouverte, l'improvisation sera au rendez-vous, néanmoins la forme elle-même sera aléatoire.

Le chemin emprunté et l'ordre des différentes séquences écrites seront sans nul doute uniques à chaque représentation. Les formes ouvertes seront écrites comme des formes à déployer, à développer, à construire sur le moment, en fonction du contexte. L'acoustique, les réactions du public, l'interprétation et l'improvisation suivant l'humeur de l'interprète seront des facteurs déterminants dans la construction instantanée du chemin de l'œuvre « à tiroir ». Des puzzles labyrinthiques à multiples accès.

L'ARRANGEMENT IMPROBABLE

Antoine Berland écrit une transcription du Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, pour clavicorde seul. Ce concerto pour violon et orchestre composé en 1935, est emblématique et fascinant, par son sujet, son écriture, sa complexité, son orchestration... Ce chef-d'œuvre sera réduit à son essence mélodique et expressive par le biais de cet instrument unique : comme une utopie, un clavicorde seul pour retranscrire l'orchestre dans toute son entièreté.

La sobriété et le silence seront les éléments les plus percutants, pour ce frêle instrument.

Le choral de Bach sublimé par Berg dans son concerto retrouvera certainement ses pas et ses doigtés, sur ce clavicorde que Bach a tant usé, a tant aimé. Du minimalisme pour retranscrire une œuvre monumentale.

UN INSTRUMENT

Un instrument d'intimité, fidèle compagnon des compositrices et des compositeurs.

Un instrument doté d'une sonorité très expressive, au plus près des cordes, laissant apparaître presque au bout des doigts vibratos et micro-tonalités.

Un instrument rare et très peu connu, à cordes frappées, ancêtre du piano.

Un instrument raffiné et subtil laissant apparaître sa sonorité avec fragilité.

Un instrument faisant frémir, pianistes, organistes, clavecinistes, par son exigence du toucher, impardonnable car il peut facilement jouer faux.

Un instrument transportable, que l'on peut mettre sous le bras.

Un instrument que l'on doit jouer très près des oreilles, pour être perçu.

Un instrument qui n'est pas conçu pour le concert, et pourtant ...

CLAVICORDE,

Nom masculin, (latin médiéval *clavicordium*, de *clavis*, clé, et *corda*, corde)

Instrument de musique à cordes frappées, dont les touches du clavier portent chacune une lame métallique jouant à la fois le rôle de marteau et de chevalet. (C'est l'ancêtre du piano)

OUATE,

Nom féminin, (italien *ovatta*, de l'arabe *batlowdotāin*, fourrure de vêtements)

1. Laine, soie, filasse ou coton, préparés soit pour être placés sous la doublure des objets de literie ou de vêtements que l'on veut rendre plus chauds, soit pour servir à des pansements.
2. Débris de laine ou de coton cardé mis en feuilles et dont la couche superficielle forme une croûte pour en empêcher la désagrégation.
3. Littéraire. Ce qui a la consistance ou l'aspect de l'ouate : La ouate des nuages.
4. Appellation attribuée par la Pharmacopée française à des tissus cellulosiques d'origine végétale ou synthétique.

WATT,

Nom masculin, (de J. Watt, nom propre)

Unité SI de puissance (symbole W), équivalant au transfert uniforme d'une énergie de un joule par seconde.

LES ARTISTES

Antoine BERLAND

Pianiste, improvisateur, compositeur, à l'affût de nouvelles expériences, s'autorisant toujours plus de petits vertiges créatifs tournés vers l'inconnu.

Il ne cesse de chercher l'équilibre entre sa propre démarche et ses collaborations.

Tenant à la fois de développer son langage musical et sautant à pieds joints dans de fabuleuses aventures collectives. C'est un véritable choix de cultiver un éparpillement contrôlé et de bondir de création en création.

Ainsi il joue en solo acoustique (piano et piano préparé) ou électrique (2 orgues), il compose pour le spectacle vivant (Cie 14:20, Le chant de la carpe, Vivre dans le feu, La Magouille), s'acoquine avec le cirque contemporain (Les Colporteurs, Cirque Trottola), cohabite avec des musiques expérimentales (depuis 10 ans avec l'OMEDOC), fréquente des piscines avec des spectateurs-nageurs immergés dans l'eau (Le voyage du primate aquatique), collabore en collectif (depuis 20 ans avec Les Vibrants Défricheurs, HSH), joue des musiques à improviser, flirte avec de grands ensembles (Surnatural Orchestra, ONJ de Daniel

Yvinec), côtoie de grandes orgues d'églises (Rouge Orgue, hommage à Norman Mac Laren), écrit pour des orchestres et chœurs (Suivez les pointillés..., commandes IFAC, Unissons), s'engage dans un travail de collectage de voix et compose des portraits sonores en installations, performances, radio, il reçoit pour cela le prix « Tout court » de la Scam en 2019 pour sa chronique hebdomadaire sur France Musique.

Il crée avec Denis Brély un spectacle accompagné d'incroyables automates musicaux (Murmures Machines). Il Rend hommage à Marcel Duchamp avec deux comparses de choc, Joëlle Léandre et Guyline Cosseron. Il s'envole en trio avec les deux célèbres chanteurs français Albert Marcoeur et André Minvielle (La piste aux oiseaux).

Il rejoint le projet de Rachel Langlais pour trois pianos, avec trois accordages différents et trois manières de préparer les pianos (Dothe).

Il écrit actuellement la musique de la prochaine création du cirque mythique : Trottola, avec Titoune Bonaventure Gacon, Julian Boutin et Jeanne Bleuse.

En 1998, durant ses années d'études techniques, il découvre la musique électroacoustique. Elle lui permet une pratique musicale avec l'utilisation de machines, sans le solfège traditionnel. Sa musique prend sa source dans la captation de sons, de paysages sonores, de synthèses. Par exemple, **Quintessence** est un voyage découverte d'exoplanètes ; **Contemplations** (édité sur le label Esadhar/PedNu) propose des tranches de vie où se croisent les sons de la ville, des matières sonores et sons électroniques.

Il est fasciné par la possibilité de mettre en espace les sons. Il possède son propre outil de multidiffusion : **La Bétonneuse**. Avec cet outil, véritable instrument de musique, il collabore avec d'autres musiciens en duo (Eryck Abécassis, Meryll Ampe, Bubu Pagier...), permet à des ensembles d'être « augmentés » (Quatrophage, Quatuor LGBS) ou encore met à disposition son expérience pour accueillir des compositeurs de musique électroacoustique (Béatrix Ferreyra, Christine Gourlt, Christian Zanési, Lionel Marcheti...).

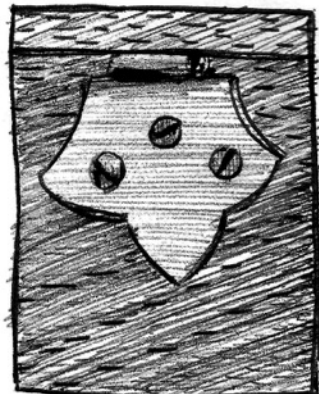
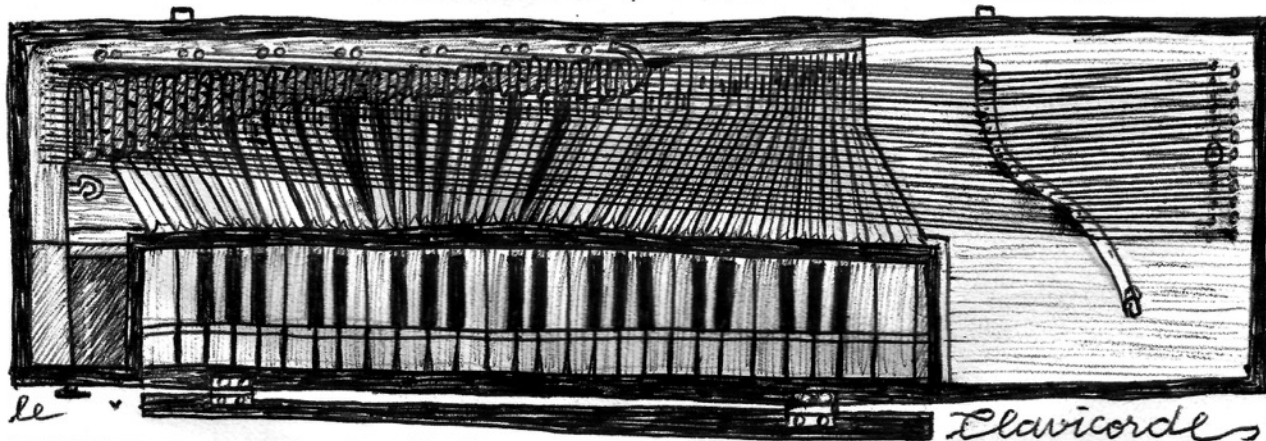
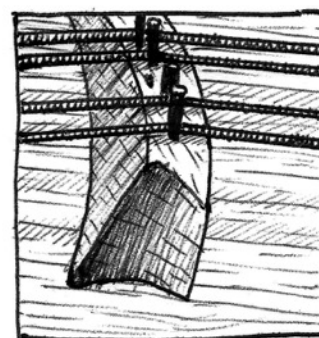
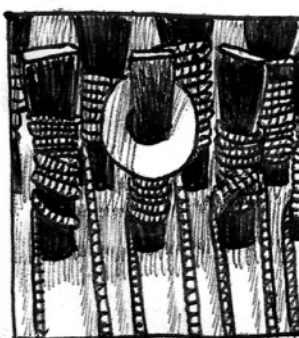
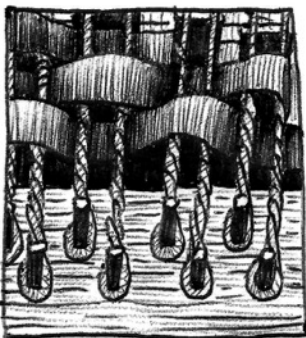
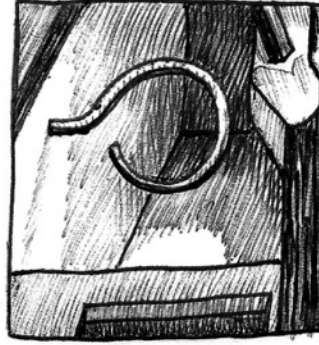
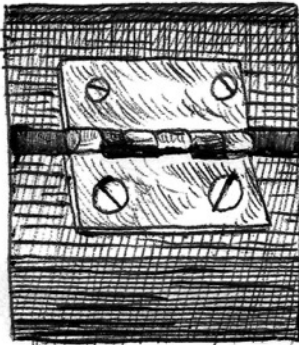
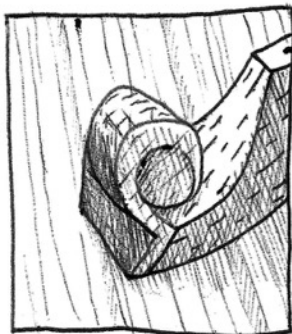
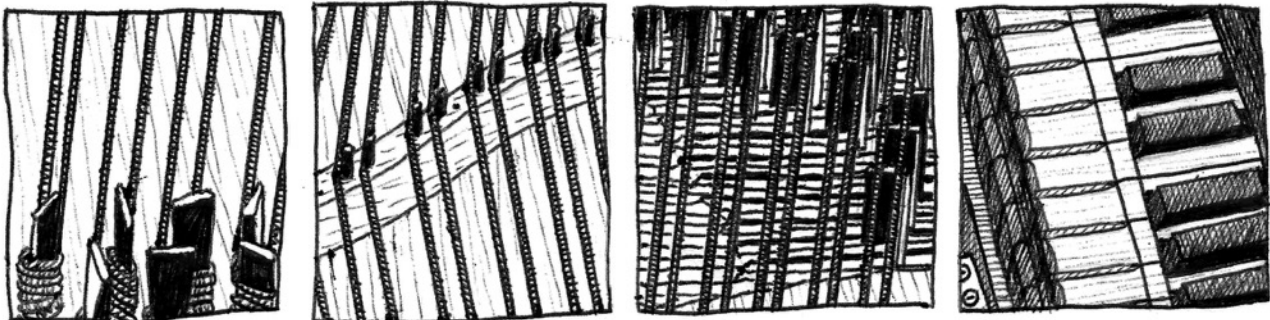
Hubert Michel a également une pratique de la musique improvisée avec « le Concrètophone ». En solo, ou en collaboration avec d'autres musiciens, comme avec Quentin Rollet, Quatrophage, ou encore le Tanker Trio.

Anne-Julie Rollet compose et improvise de la musique électroacoustique. Elle s'intéresse particulièrement aux sonorités radiophoniques et à la voix des autres qu'elle explore et manipule, entre autres, à l'aide d'un émetteur et de plusieurs postes radios aux couleurs sonores hétérogènes. Son dispositif de jeu mêle outils analogiques et numériques, microphones, ordinateur, magnétophone à bande revox, objets hétéroclites et divers hauts-parleurs.

Elle intègre la co-direction artistique des Harmoniques du Néon en 2019 aux côtés d'Anne-Laure Pigache. Au sein de la compagnie, elles développent des projets électroacoustiques aux formes éclectiques dont la ligne artistique porte une attention particulière aux contextes de créations et de diffusion des objets créés. Elle aime rencontrer une situation, un espace, créer un frottement et en révéler sa musicalité.

NOUS CONTACTER

Référent artistique

Antoine BERLAND

06 71 31 20 49

antoineberland@gmail.com

Administration

Nathalie RACINE

09 87 15 70 73

production.vibrants@gmail.com

Diffusion

Julien FRADET

06 61 77 79 22

lesvibrantsdefricheursprod@gmail.com

www.lesvibrantsdefricheurs.com

Le collectif Les Vibrants Défricheurs est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Normandie et soutenu par la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, les Villes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Petit-Quevilly.

**LES VIBRANTS
DÉFRICHEURS**

Collectif d'artistes musiciens et plasticiens

Association Loi 1901 - SIRET : 443 653 480 00071

Code APE : 9001Z – Licence 2 : PLATESV-R-2020-006084