

Concerts d'oiseaux

performances musicales pour 3 à 9 musiciens

Grégoire Lorieux

Concerts d'oiseaux

Notice des partitions pour les interprètes

Les *Concerts d'oiseaux* sont une série de performances musicales pour 3 à 6 musiciens.

Concert d'oiseaux 1 : flûte, clarinette, violon¹

Concert d'oiseaux 2 : hautbois, violon, contrebasse

Concert d'oiseaux 3 : basson, alto, percussion

Concert d'oiseaux 4 : basson, trompette, cor, percussion

Grand Concert d'oiseaux : flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, percussion, deux violons, contrebasse.

Ces pièces se jouent impérativement en plein air, dans un espace naturel assez grand, boisé si possible, choisi pour ses qualités acoustiques. Les interprètes y prennent le rôle d'oiseaux récemment disparus de France, comme l'outarde barbue ou le traquet rieur, en jouant une reconstitution stylisée de leurs chants. Ils sont oiseaux-musiciens.

A la manière des oiseaux, ils occupent leur territoire par le chant, et pour cela doivent interagir entre eux dans l'espace de jeu, avec une forme d'improvisation : ils s'écoutent plus ou moins, se répondent, se déplacent, s'envoient des signaux.

Il n'y a pas de forme musicale fixée à l'avance, mais plutôt des scénarios et règles d'interaction. Ces scénarios varient d'une pièce à l'autre, et en fonction du contexte topographique, acoustique, météorologique...

1. Présentation des partitions

Chaque partie séparée attribuée à un instrument se joue de manière indépendante, il n'y a donc pas de conducteur.

Le rythme est représenté proportionnellement, avec des repères graphiques correspondant à 1 temps.

Le tempo est choisi librement par chaque oiseau-musicien, car il n'y a pas de nécessité de synchronisation rythmique.

Les interprètes peuvent lire leur partition posée sur un pupitre. La partition devrait tenir sur une page A3, qui peut être accrochée au pupitre.

On peut également disposer plusieurs pupitres dans la parcelle forestière, de façon à faciliter les déplacements des musiciens.

2. Lecture des séquences de la partition

Chaque partition contient plusieurs systèmes (ou lignes), numérotés 1, 2, 3, 4 en chiffres arabes (ou I, II, III, IV en chiffres romains).

Les phrases sont délimitées par des barres de mesure.

L'interprète choisit librement, au moment de jouer, la phrase à jouer en premier : cela peut être au début ou au milieu d'un système — pas forcément le premier système de la page.

¹ Le « Concert d'oiseaux 1 » reprend le matériau du jeu musical *Être Oiseau*.

² par exemple, un avion qui passe au-dessus de la forêt, et *déchire* l'espace sonore

A la fin d'une phrase ou d'un système, on peut continuer à suivre l'ordre de lecture « normal » ou lire à un autre endroit librement, à condition que ce soit graphiquement voisin.

A la fin de chaque phrase ou de chaque système, on marquera systématiquement un silence, plus ou moins long. Ce silence permet d'ajuster la densité musicale globale mais aussi de ménager un moment de repérage auditif des autres musiciens, placés à distance. (En outre, chez certaines espèces d'oiseaux, la longueur des silences entre les séquences du chant est la signature personnelle des individus.)

Note : Les systèmes présentent le même matériau (la même séquence d'un chant d'oiseau stylisé) mais avec des variations en densité/raréfaction du discours, et en variété/unicité des modes de jeu, ce qui permet une certaine directionnalité musicale si *a minima* on lit les systèmes dans l'ordre de présentation.

3. Jouer isolés / jouer ensemble

Les musiciens se disposent typiquement de manière assez éloignée les uns des autres dans l'espace de jeu (une parcelle forestière). Ils sont invités, quand ils le souhaitent, à s'y déplacer librement.

La communication entre musiciens sera exclusivement sonore, pas visuelle.

Le matériau musical permet trois types principaux interactions entre musiciens : on joue soit seul (ramage), soit avec les autres (appels), ou on réagit à une alerte.

1. RAMAGE : « je suis là », « voici mon état émotionnel » : un oiseau-musicien joue pour soi, en relation avec l'espace (topographie, acoustique...), avec possiblement des silences assez courts. Le jeu varie : bavard, volubile, calme, doux... en attendant les appels ou les alertes. D'un point de vue extérieur, le résultat entendu peut devenir assez chargé, voire polyphonique.
2. APPELS : « trouve-moi, réponds-moi ! » : les oiseaux-musiciens jouent ensemble, à deux ou trois, des motifs ou phrases isolées, en un jeu d'appels et réponses avec plus ou moins de silences. Le jeu se pimente si les oiseaux-musiciens se déplacent. D'un point de vue extérieur, le résultat entendu peut faire penser à un jeu de relais.
3. ALERTE : « taisons-nous, fuyons ! » : à l'occasion d'une intrusion (sonore, humaine, animale²...), jugée comme un potentiel danger, l'un des oiseaux-musiciens lance une figure en rupture avec le flux musical, c'est considéré comme une alerte : ses congénères s'interrompent, lui répondent peut-être, puis se taisent / se cachent. Puis, à un moment, ils recommencent à chanter, peut-être à partir d'un autre endroit. D'un point de vue extérieur, c'est un moment de silence et d'attente, où l'on perd la trace des oiseaux-musiciens.

Ces trois types d'interaction peuvent évoluer en fonction du scénario de chaque *Concert d'oiseaux*.

4. Rapport au public : scénographie, début et fin de la pièce

4.1 être dans son rôle : attitude et tenue des oiseaux-musiciens

Lorsqu'il est au contact avec le public, pendant la performance, même avant ou après, chaque interprète « tient le rôle » d'un oiseau-musicien, comme au théâtre. Il communique donc par son chant et à ce titre garde une certaine distance avec le public.

Par conséquent : éviter les tenues de concert trop formelles ou encore les couleurs criardes, préférer une tenue permettant de se camoufler un peu. Privilégier les manches longues et les pantalons, pour éviter les griffures et les piqûres. Prévoir des chaussures solides, par exemple de marche. La tenue pourra être spécifique, en fonction du scénario.

Les interprètes se déplacent discrètement, avec leur pupitre ou d'un pupitre à l'autre.

4.2 début et fin de la pièce

Le début de la pièce, direct ou progressif, dépendra de chaque scénario, parmi ces possibilités :

- un musicien accompagne le public en jouant, ou pas, depuis un point de rendez-vous ;
- les musiciens sont répartis dans une parcelle, à vue ou non, lorsque le public arrive sur le lieu, accompagné par un•e bénévole...

La fin de la pièce dépendra aussi de chaque scénario, parmi ces possibilités :

- repère de fin temporel : on arrête le concert au bout de 20 mn par exemple ;
- repère de fin spatial : le concert se termine lorsque les musiciens rejoignent un point particulier ;
- repère de fin sonore : le concert se termine après la 3e alerte, par exemple, ou au moment de la plus grande densité, ou avec un son spécifique...

En fonction du scénario, les musiciens restent en présence du public ou disparaissent de sa vue. En tout cas, le salut final pose question, car il fait sortir de son rôle.

4.3 divers

Pensez à vous assurer de la présence des éléments suivants :

- de quoi protéger votre instrument en cas de pluie,
- le cas échéant, une tenue spécifique,
- un pupitre pliable, léger, sur lequel votre partition sera fixée.

Un protocole de repli doit être défini en cas de pluie trop forte. Mais en aucun cas les pièces ne seront données en intérieur.

Annexe : Scénarios des Concerts d'oiseaux à la création

Concert d'oiseau 1 : flûte, clarinette, violon

Le public est accompagné par la clarinette à l'entrée du chemin, en improvisant sur des éléments tirés de la partition.

en arrivant près de la parcelle, un jeu d'appels entre la clarinette et flûte et violon, déjà installés dans la parcelle forestière

au début, les oiseaux-musiciens sont plutôt amicaux et ils adoptent un comportement timide vis à vis du public, en s'éloignant loin du public.

une parcelle forestière assez ouverte, taillis sous futaie.

Concert d'oiseau 2 : hautbois, violon, contrebasse

le public est accompagné sur la parcelle et le concert commence avec les musiciens à vue bien que dispersés.

d'abord, ramage complexe des quatre : caractère assez vif, les musiciens jouent assez ensemble, communiquent. Les musiciens accompagnent le public en déambulant dans la parcelle.

percussion : petites percussions sèches disposées un peu partout dans la parcelle.

jeux de déplacements jusqu'à un point central près du public pour finir.

une parcelle forestière assez ouverte, et espacée. Futaie irrégulière.

Concert d'oiseau 3 : basson, alto, percussion

les musiciens sont cachés dans la parcelle.

ils se déplacent de façon à entrer en relation avec le public progressivement

à la fin, alto et basson jouent à l'unisson les éléments de la partition à un endroit près du chemin de retour.

A la fin du concert, le percussionniste raccompagne le public jusqu'au bout de la parcelle.

percussion : utilisation des gongs pitchés, de petits sons résonants, répartis dans la parcelle.

une parcelle forestière de chênes en amélioration.

Concert d'oiseau 4 : basson, trompette, cor, percussion

Autour de la mare de la parcelle, les musiciens sont cachés dans la végétation et entourent le public avec un large périmètre.

La sensation pour le public doit être celle d'un enveloppement : ramages lent, longues résonances puissantes de gros instruments de percus (windgongs, gongs...)

Les musiciens se déplacent en silence, pendant les résonances, jamais à vue.

une parcelle forestière assez touffue, en évolution naturelle

Concert d'oiseaux 1

le traquet rieur

flûte, clarinette, violon

Flûte

Être oiseau Traquet rieur

un jeu musical de Grégoire Lorieux

1

mf ff pp ff pp mf pp

2

pmf f mf sfmf < f p mf sfz > mf

3a

pp dd p pp p mp sf > p

3b

mf p sfz p sub. ff sf sf f mf sf p

4

p < mf p f sf p fz p f mf p f pmf

5

f mf mf sf p f mf

IV

p > pp p sf p > f p f f mf mf mf ff p mf f sf f mf f

A

mff ff > p pp pp f p sf mf < f f mf sf

I

pp mf mf

II

f > mf fp p

IIIa

mf p f pp

IIIb

mf f > p mf ff

Clarinette Sib Traquet rieur

1a Musical staff 1a in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It begins with a dynamic marking of *mf* and ends with a fermata and a *pp* dynamic marking.

2a Musical staff 2a in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *f*, followed by a *pp* marking, then a crescendo to *mf*, a decrescendo to *pp*, and finally a *fz* marking.

2c Musical staff 2c in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *mf*, followed by a *ff* marking, then a decrescendo to *pp*, and finally a *ff mp* marking.

3a Musical staff 3a in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *f > mf*, followed by a *f* marking, and ends with a *p* and *ff* marking.

3b Musical staff 3b in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *mp*, followed by a *f > p* marking, then a *mp* marking, and ends with a *p* marking.

3c Musical staff 3c in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *mf*, followed by a *> pp mf sub.* marking, then a *pp sub.* marking, a *mp > p* marking, and ends with a *pp* and *mf* marking.

4a Musical staff 4a in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *f* and ends with a *f* marking.

4b Musical staff 4b in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *f sp*, followed by a *f* marking, then a *p* marking, a *mf* marking, a *f* marking, and ends with a *f* marking.

5a Musical staff 5a in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *mf*, followed by a *mf* marking, then a *f* marking, a *mf* marking, and ends with a *f* and *mf* marking.

5b Musical staff 5b in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It starts with a dynamic marking of *f*, followed by a *mf* marking, a *f* marking, a *p* marking, a *mf* marking, a *f* marking, and ends with a *f* marking.

Violon

Traquet rieur

This musical score is for the Violin part of 'Traquet rieur'. It is organized into five systems, each with two staves (1a/1b, 2a/2b, 3a/3b, 4a/4b, and 5). The notation includes various dynamics such as *pp*, *mf*, *f*, *ff*, *p*, *mp*, *sfz*, and *sub.*. Performance instructions include *c.l. batt*, *arco*, *pizz*, *s. pont.*, *poco extr.*, *tasto*, *poco sul pont.*, *hit on body*, and *clb*. The score features a variety of rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and rests. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The piece concludes with a final *ff* dynamic and a *fz* marking.

Concert d'oiseaux 2

l'érisimature à tête blanche

hautbois, violon, contrebasse

Hautbois

Concert d'oiseaux II - l'érisimature à tête blanche

1

2

3

4

5

6

9

8

7

6

Violon

Concert d'oiseaux II - l'érismature à tête blanche

1 poco pont. pizz *pp* *ppp* *mf* *p*

2 c.l. batt arco pont c.l. batt pont *p* *ppp* *mf* *pp*

3a arco, N pizz arco, pont N. pizz arco, N *f* *mf* *p* *mf*

3b b. pizz arco, poco pont. pizz tasto pont *p* *sfz* *pp* *mf* *p* *pp*

4 pont, non vib. 8va (pont) N *p* *p* *pp* *p* *mf* *sfz* *p*

5 15 pont pizz. N. pizz derrière le chev. (I) pizzarco pizz N. pizz pont N. pizz pizz arco pizz arco pizz *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *p* *mf* *p*

6 *mf* *sfz* *sfz* *p* *mf* *mf* *mf* *mp* *p*

7a *mf* *p* *f* *p* *mf* *mf* *mf* *mp* *p* poco vib.

7b *mf* *sfz* *sfz* *mf* *sfz* *mf* *p* *f* *sfz* *f* *sfz* *mf* *sfz* *sfz* *mp* *p*

8 15 *p* *pp* *p* *sfz* *sfz* *p* *mf* *sfz* *p* *sfz* *pp* *ff* *p* *sfz* *sfz* *mp* N Pont.

Contrebasse

Concert d'oiseaux II - l'érismaure à tête blanche

1 *pizz sempre* *btk.* *btk.* *p* *fz* *p* *ffz* *pp* *pp* *f* *fz* *p* *fz* *p* *pp* *p* *Pont.* *N.* *Pont.* *N.* *Pont.* *btk.* *btk.* *Pont* *N.* *btk.* *btk.* *fz* *p* *ffz* *p* *fz* *p* *ff*

2 *pizz.* *f* *pp* *sfz* *mf* *pp* *mf* *f* *p* *pp* *mf* *pp* *ff* *mf* *p*

3 *f* *p* *mf* *p* *f* *mf* *p* *fz* *mf* *mf* *ff* *pp* *ff* *p* *mf* *f* *p*

4 *btk.* *fz* *mf* *mf* *ff* *pp* *ff* *p* *mf* *f* *p*

5 *pizz sempre* *mf* *f*

6 *pizz* *p*

1 *arco* *c.l. batt., étouffé* *IV* *gett.* *N* *hit on body* *clb ét.* *IV* *f* *mf* *f* *p* *mf* *f* *f*

pizz *molto pont* *clb ét.* *IV* *pont.* *hit on body* *clb ét.* *III* *hit on body* *clb ét.* *IV* *hit on body* *clb ét.* *IV* *pont* *hit on body* *clb ét.* *IV* *hit on body* *hit on body* *mf* *f*

clb ét. *III* *non vib.* *piz* *clb ét.* *IV* *pont* *hit on body* *hit on body* *hit on body* *hit on body* *clb ét.* *I* *pont* *pizz* *molto pont* *hit on body* *f* *clb ét.* *IV* *clb ét.* *IV* *clb ét.* *IV*

arco, gett. *clb ét.* *IV* *pizz* *arco* *molto pont* *pont* *p* *clb ét.* *IV* *ppp sub.* *fff* *pp*

II

f *mf* *f* *p* *mf* *f*

gett. N

f *mf* *f*

pizz
molto pont
pont.

p *pp* *f* *mf* *f*

pont

f

non vib. piz pont pont

p *ppp*

c.l. batt pont molto pont arco, gett. pizz c.l. batt

ff *pp*

molto pont pont

III

mf *pp* *f* *p*

hit on body arco c.l. batt N tasto pont tasto c.l. batt, gettato sul I (pont-tasto) c.l. batt, étouffé gliss harm.

IV

mf

pont ord molto pont

Concert d'oiseaux 3

l'outarde barbue

basson, alto, percussion

« souffles »

1

2

3

4

5

6

7

pp

ppp

mf *sfz* *pp* *p* *mf* *pp* *mf*

mf *f* *pp* *mf* *p* *sf*

mf *pp* *sf* *sf* *pp* *mf* *f* *pp* *sfz* *p* *mf* *f* *p*

p *mf* *pp* *sf* *p* *fz* *pp* *mf* *pp* *mf* *pp* *mf* *ff* *mf* *ff* *fz* *p*

mf *f* *sfz* *mf* *pp* *sfz* *pp* *sfz* *mf* *sfz* *p* *sfz* *mf*

gliss.

gl.

8va

8

vibr.

bisb

8va bassa

Alto

Concert d'oiseaux III - l'outarde barbue

1

2

3

4

5

6

7

8

pont

c.l. batt, Tasto

pont

arco

c.l. batt

Pont.

un peu écrasé

pont

mp

mf

fz

p

p

pp

pp

p

pp

mp

pizz

pizz

pont

pizz

pizz

arco, pont.

c.l. batt.

c.l. batt

pizz

arco

pizz

mf

mf

sf

p

Pont (sempre)

mf

f

ff

p

ff

mf

ff

« Étude d'écrasés »

alto sul tasto

f

p

f

f

pizz

btk

btk

btk

f

mf

f

mf

ff

f

ff

f

mf

arco

mf

p

f

mf

f

pp

mf

f

p

sf

N

Pont

N

The image shows a musical score for three percussion parts, labeled 1, 2, and 3. Each part is represented by a horizontal line with various rhythmic notations and dynamic markings. Part 1 has a single note with a horizontal line extending to the right, with dynamic markings *ppp*, *mf*, *fff*, *ppp*, *mf*, *fff*, and *ppp*. Part 2 has a series of notes with horizontal lines, dynamic markings *mf*, *ff*, *pp*, a pink note with a pink dynamic marking *mf*, and *ff*. Part 3 has a series of notes with horizontal lines, dynamic markings *pp*, *ff*, *pp*, *ff*, *pp*, *ff*, *mf*, *pp*, *ff*, *pp*, *ff*, *fff*, and *f*. There are also some special markings like *>* and *=*.

Matériel de percussion bois /
pierre à apporter sur la parcelle
forestière :

- woodblocks perçants
- guiros, crécelle
- ...

Concert d'oiseaux 4

la sarcelle marbrée

basson, trompette, cor, percussion

Basson

Concert d'oiseaux IV - la sarcelle marbrée

1

2

3

4

5

6

ord -> cvré

p *fpp* *mf* *f* *pp* *f* *f*

p *+* *tr* *open -> +*

f *p sub.* *sf* *mf* *pp* *mf* *pp* *f* *sf* *p* *sf* *p* *mf* *f* *p* *cuivré*

f *p* *mf* *p* *pp* *tr* *mf* *cuivré* *cuivré* *mf* *ff* *mf*

p *tr* *cuivré -* *+* *tr* *+* *p* *f sub* *f* *mf* *p* *f* *p* *pp*

Trompette en Ut

Concert d'oiseaux IV - la sarcelle marbrée

1

Musical notation for measure 1, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *ff* and *mf*. A performance instruction "cvré -> ord" is present.

2

Musical notation for measure 2, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *ff*, *pp*, *ff*, and *mf*. A performance instruction "cvré -> ord" is present.

3

Musical notation for measure 3, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *ff*, *mf*, *ff*, *mf*, *f*, *f*, and *f*. Performance instructions include "tr fzg" and "slap".

4

Musical notation for measure 4, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *f*, *ff*, *p*, *f*, *mf*, and *f*. Performance instructions include "tr", "poco vib.", and "cvré -> ord".

5

Musical notation for measure 5, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *f*, *f*, *f*, *p*, *f*, *p*, *mf*, and *f*. Performance instructions include "tr" and "tr tr".

6

Musical notation for measure 6, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *f*, *p*, *sfz*, *mf*, *sf*, *f*, and *p*. Performance instructions include "tr" and "tr".

7

Musical notation for measure 7, featuring a treble clef and a staff with a wavy trill line above the staff. The bottom staff shows a bass clef with notes on a whole note. Dynamics include *f*, *mf*, *p*, *mf*, *f*, *mf*, *mf*, *f*, and *p*. Performance instructions include "tr tr", "tr tr tr tr", and "tr".

Grand Concert d'oiseaux

*le traquet rieur, le pluvier guignard, l'érismature à tête blanche,
l'outarde barbue, la sarcelle marbrée*

flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, percussion, deux violons, contrebasse

Grand Concert d'Oiseaux — scénario

Note : les musiciens sont munis de talkies-walkies avec oreillettes, et suivent les instructions parlées d'un « chef » caché du public.

1. EN LIGNE

- les musiciens sont répartis en ligne, à « jardin » du public
- placement par groupes : fl cl vl2 / tp cor perc / vl1 ob cb (= groupes de Concerts d'oiseaux)
- > ils jouent le matériau rapide (« ramages ») de leur concert d'oiseau
- > départ ensemble. contrastes possibles
- les musiciens se déplacent plusieurs fois, de façon à encercler le public.
- ils se déplacent avec leur pupitre, sans jouer
- la percussion ne bouge pas.

2. CERCLE

une fois placés en cercle, ils font évoluer leur matériau progressivement vers les systèmes où le matériau est plus lent (systèmes du haut)...

3. DEMI-CERCLE : Solo de hautbois

après un **trémolo de gong**, on joue Solo de hautbois : suivre la partition ci-dessous (tirée de Deep Adaptation, de G. Lorieux)

4. ELOIGNEMENT

- les musiciens s'éloignent progressivement.
- ils se groupent par deux pour se déplacer :
 - fl/trp, cl/cor, 2 violons cb/percu, hautbois
 - ils se déplacent avec leur pupitre, sans jouer
- > une fois déplacés, ils continuent à jouer le matériau de leur concert d'oiseau, en particulier le matériau lent (situé en haut de leurs pages)

5. FIN

1. au « signal », ils rejouent, avec des départs un par un, avec des notes longues et des nuances p (en jouant les pitches indiqués, sans respecter les autres indications du texte).
 - la percussion et la contrebasse ne bougent pas.
2. puis, les musiciens lancent des appels et se répondent de groupe à groupe, avec les groupes les plus proches.
3. le concert s'arrête lorsque les musiciens sont très éloignés du public, au signe du talkie-walkie.

Partition transposée

♩ = 112

Flute

Oboe

Clarinet

Trumpet in C

Horn in F

Violin

Viola

Double Bass

Ob.

Clarinette

Basson

C Tpt.

Hn.

Vln.

Alto