

Trame noire
(concert nocturne II)

Pièce nocturne
pour voix, hautbois, trompette, violon, percussion,
installation sonore et lumières

Grégoire Lorieux
2023

Grégoire Lorieux - *Trame noire (Concert nocturne II)*

Pièce nocturne pour voix, hautbois, trompette, violon, percussion, installation sonore et lumières
création le 17 juin 2023, 21h
Forêt de Chantilly

A la création, le public était accueilli par un ou deux guides à un point de rendez-vous. Il fallait ensuite marcher environ vingt minutes, en ligne droite, vers le lieu du concert. Pendant la marche, un peu avant d'y arriver, les guides donnent des consignes : ne pas déranger (lumières, son), demander à être « en immersion, en observation », dire que « les sons vont révéler la nature », demander à ce que le public essaye de « lire le paysage avec les oreilles ».

Le lieu du concert était un carrefour en forêt de Chantilly, dont le centre est matérialisé par un poteau indicateur.

Un peu avant d'atteindre le lieu de jeu, le public découvre une installation sonore discrète.

Une fois arrivé au lieu de jeu, le public est invité à s'asseoir par terre.

L'installation sonore s'arrête peu à peu, et le concert démarre.

Les musiciens jouent en se déplaçant d'un point à l'autre comme indiqué sur la conduite.

Les cinq musiciens (voix, hautbois, trompette, violon, percussion) et l'assistant pour l'installation sonore sont guidés par un « chef d'orchestre » invisible, grâce à des talkies-walkies munis d'oreillettes.

Idéalement, la nuit tombe totalement pendant la performance.

Personnel : 10 personnes

1. voix
2. hautbois + percussion
3. trompette
4. violon
5. percussion
6. assistant•e pour installation sonore
7. chef d'orchestre invisible
8. chargé•e de production
- + 9. 10. deux guides

Matériel

Chaque musicien emporte avec lui :

- une paire de woodblocks
- pupitre(s) avec partition attachée par un élastique (pas de tourne)
- lampe frontale + lampe de pupitre : Attention, les musiciens jouent en général dans le noir.
- 1 talkie walkie + oreillette

Liste des percussions :

2 cymbales sur pied

environ 7 petits gongs (pitches en fonction des disponibilités) à sangler. A la création :

fouet

cloche à vache assez grave.

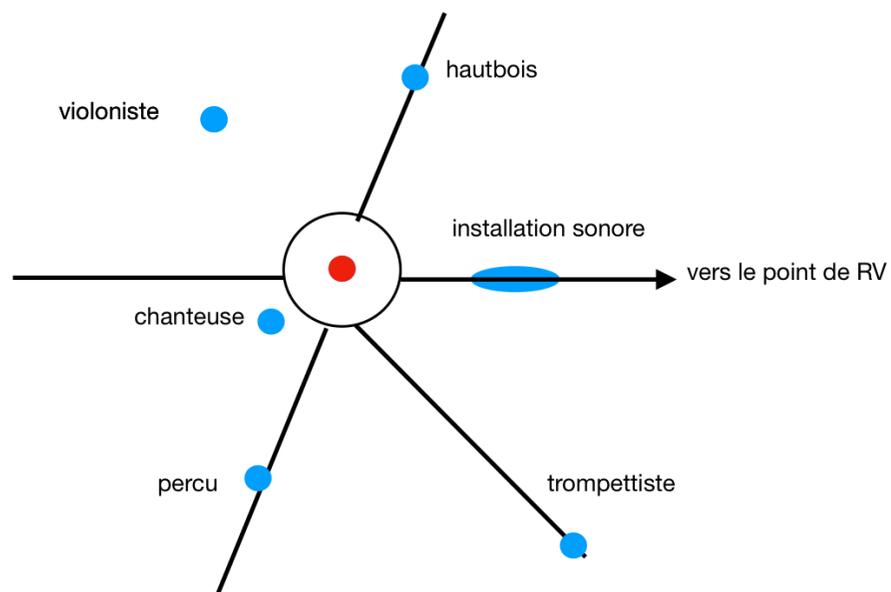

Liste du matériel pour l'installation sonore

- 10 haut-parleurs autonomes de type JBL Clip 2
- 10 lecteurs mp3 autonomes
- 10 cartes micro SD, qui contiennent chacune 1 fichier mp3 de 30'.
 - les fichiers sons font entendre des sons sinusoidaux accordés sur les gongs pitchés disponibles.

Disposition de départ

chanteuse : cachée, proche du public
violoniste : assez proche du public
hautboiste : loin du public, à l'opposé du percussionniste
percussionniste : loin du public, à l'opposé du hautboiste
trompettiste : loin du public, à l'opposé de la violoniste

Conduite Trame noire

	signaux donnés par GL au talkie	Sarah Voix	Sylvain hautbois	Matthias trompette	Apolline violon****	Antoine perc *	GL, UDG, CH	
1.	intro installation sonore	proche du centre mais cachée	très loin, sur un chemin en face de Matthias	très très loin sur un chemin en face de Sylvain	proche, vers la clairière	assez loin, en dehors du chemin, opposé à Sylvain.	déclenchement des séquences mp3 au départ du groupe.	
2.	silence + WOODBLOCKS	top woodblocks, une fois que le public est placé au centre, et que les mp3 sont arrêtés	woodblocks : jouer phrase « La nuit est une pluie... », nuance mf/f . Laisser beaucoup de silences.					
3.	voix (i) solo + percussions	SOLO CHANT sur le rythme de 'La nuit', pp avec figures légèrement descendante	roulements pp cymbale sur pied en alternance avec Antoine	tacet	tacet	roulements pp cymbale sur pied en alternance avec Sylvain		
4.	voix (ii) + violon	se place au centre suivre les petits gongs comme cantus firmus : autour de l'unisson pour psalmodier le texte, sinon vocalises ou adlib	trémolos petits gongs pitchés en alternance pp	tacet	se rapproche pendant la séquence **** sourdine. phrase « ma respiration », jouée de temps en temps.	trémolos petits gongs pitchés en alternance pp * *		
5.	trompette / hautbois	coups Antoine? tacet	se rapproche peu à peu en jouant du ob. phrase « ma respiration », en échange avec Matthias. silences.	se rapproche peu à peu en jouant Sans sourdine . phrase « ma respiration », en échange avec Sylvain. silences.	reste au centre tacet	insérer 3 coups puissants (mais lointains) de percussions bois (type fouet ou claves) dans la séquence.	peut-être éclairer les 2 chemins en vert, avec une lumière rasante.	
6.	tutti	réapparaît mais reste d'abord en dehors, puis revient progressivement avec les autres multiphonique ob comme signal de fin	proche	presque proche sourdine***	au centre, et se déplacer près du public	toujours en dehors. sonorités de type creux et pas trop sonores : cloche vache un peu étouffée, blocks...	donner des signaux lumineux de couleur.	
impro très libre mais une contrainte : contrastes piano subito avec changement lumière								
7.	voix (iii) + hautbois	multiphoniques de hautbois servent de cantus firmus pour psalmodier le texte. sinon, vocalises ou adlib. De plus en plus de silences	avec Sarah suite de multiphoniques de hautbois pp. (avec bisbigliandos). De plus en plus de silences	s'éloigne un peu tacet	s'éloigne un peu tacet	s'éloigne un peu tacet		
8.	silence + woodblocks	assez long	WOODBLOCKS : jouer phrase « La nuit est une pluie... », nuance p (car proche du public) . Laisser encore plus de silences.			se rapproche avec le vl tacet	WOODBLOCKS : jouer phrase « La nuit est une pluie... », nuance p (car proche du public) . Laisser encore plus de silences.	
9.	solo violon	top violon dans le silence	tacet	tacet	se rapproche du public tacet	impro plutôt p mais assez agitato sons pour le public proche (frottements, froissements, souffles...) avec des arrêts très longs au début. de plus en plus dense.	se rapproche du public tacet	
10.	voix (iv) + chuchoté	top entrée de la voix	chuchote le texte de façon inaudible, devant le public.	tacet	tacet	tacet	tacet	
Impro : frottements, froissements, souffles... à l'oreille des gens								
11.	SILENCE	top avec lumière.	rester proche tacet	rester proche tacet	rester proche tacet	rester proche tacet	depuis assez loin sur les chemins, donner des signaux lumineux de couleur au lointain, vers le public.	
12.	voix (v) + trompette	impro assez libre, entrelacée avec la tp. se retourner	tacet	profils de notes assez longues. avec sourdines, varier beaucoup et souvent les couleurs plutôt pp, assez mélodique et minimaliste se retourner	tacet	tacet		
13.	trompette hautbois violon	top de fin	s'éloigne	suite de l'impro	suite de l'impro	tacet		
14.	voix (via) : solo + install	se retourne vers le public : SOLO CHANT phrase Via chanté, intense, en cherchant des unissons avec l'installation sonore	tacet	tacet	tacet	tacet	relancer l'installation	
15.	voix (vib)	continue à s'éloigner, et se retourne répète la phrase Vib un peu moins intense. chanté grand intervalles	Unissons avec installation sonore, dans les mêmes nuances	Unissons avec installation sonore, dans les mêmes nuances	Unissons avec installation sonore, dans les mêmes nuances	tacet		

Notes :

Chaque musicien a
- une paire de woodblocks sur soi
- pupitre(s), lampe frontale
- 1 talkie walkie + oreillette

* grosses percussions disposées en fixe mais de loin en loin. prévoir accrochage 18h et décrochage de nuit. i dée : utiliser une longue ficelle (100m) passer d'une percussion à l'autre.

** les gongs pitchés sont posés dans les arbres, pas tous au même endroit. chaque note doit venir d'un endroit différent. A défaut de gongs, autre perc pitchée ?

*** trompette : ceinture de sourdines ! plus tu es proche du public, plus ton son est bouché.
**** violon : possibilité de jouer des woodblocks en posant le violon ? donner son violon à Chloé, par ex? pour séquence #4 : imaginer que la boîte était posée quelque part et surveillée ?

- (i) La nuit est une pluie subtile, qui mouille le corps et l'âme.
La nuit est une exhalaison qui s'élève d'une obscurité qui lui est étrangère :
une longue éclipse.
- (ii) Ma respiration est une marée. L'amour ne meurt pas.
L'obscurité est mi-mémoire, mi-sensation.
- (iii) Tous les éléments sont des strates d'obscurité,
tandis que les montagnes se détachent comme des nuages.
L'œil et l'esprit s'immergent l'un dans l'autre.
Par étapes, dans la fibre de la nuit, les corps deviennent visionnaires.
- (iv) La nuit s'épaissit, et voici la question : Qui rêve de qui ?
Une faille nous sépare de notre partage.
- (v) Comme le "je" est immatériel, nous ne sommes vraiment nulle part.
- (vi a) Ce matin, il y avait de la lumière, demain matin, il y aura de la lumière,
mais où est la lumière ?
- (vi b) La nuit est le débordement de l'être.

la nuit est u-ne pluie sub - ti - le qui - mou - ille le corps et l'â - me.

The image shows a single line of musical notation on a five-line staff. The time signature is 3/4, indicated by a '3' over a '4'. The melody consists of the following notes: a quarter note G4, a dotted quarter note A4, an eighth note B4, a quarter note C5, a dotted quarter note B4, a dotted quarter note A4, a half note G4, a quarter rest, a quarter rest, a quarter note G4, a dotted quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, a half note B4, a dotted half note A4, and a quarter note G4. The lyrics are written below the staff, with hyphens indicating syllables that span across multiple notes.