

COLLECTION ESSAIS LA LETTRE VOLÉE

AGENCER DES SONS

TRAITÉ D'HARMONIE ET D'OPTIQUE MUSICALE

Baudouin de Jaer



AGENCER DES SONS

TRAITÉ D'HARMONIE ET D'OPTIQUE MUSICALE

Baudouin de Jaer

Cet ouvrage a été publié avec l'aide
de la Fédération Wallonie-Bruxelles



© 2022 ANTE POST a.s.b.l.
responsable des éditions de La Lettre volée
146 avenue Coghen, B-1180 Bruxelles
Website : <http://www.lettrevolee.com>

Conception graphique : Casier/fieufs

Photographie de couverture :

Dépôt légal : Bibliothèque royale de Belgique
2^e trimestre 2022 – D/2022/5636/10
ISBN 978-2-87317-591-7

Au plaisir de composer

*Une invitation à composer nos propres musiques
à la manière d'un jeu de société*

Lorsque je compose de la musique, je transcris mon imaginaire en mots, en dessins puis en sons. Chaque composition est une traversée inoubliable. D'autre part je dirige des orchestres d'un jour dont l'Opéra d'un jour, Campus d'un jour, le Chœur improbable et l'atelier de composition. Ces espaces itinérants sont ouverts à tout un chacun ayant ou n'ayant aucune connaissance artistique préalable. Ce va-et-vient entre le papier ou l'ordinateur de la composition musicale d'une part et l'ouverture sur l'espace physique et social des Orchestres d'un jour d'autre part me procure un équilibre vivifiant.

Habituellement, il faut un certain temps pour acquérir une connaissance. Ici, l'Orchestre d'un jour agit comme un œil de verre : se rencontrer la journée et le soir présenter un concert. La façon de procéder est simple. Nous commençons par une improvisation chaotique dans laquelle nous isolons rapidement des solos, des duos ou des trios – tout en demandant aux participants de garder exactement ce qu'ils jouaient dans ce chaos. Ces instantanés permettent à ceux qui se sont arrêtés de jouer de prendre le recul et de découvrir le son de chacun des autres musiciens. Les musiciens d'un jour pris de court laissent échapper des polyrythmies naturelles extraordinaires comparables aux chants des oiseaux. Un vrai régal.

Les musiciens d'un jour se déplacent devant l'orchestre pour proposer des actions musicales. Les premiers chefs apparaissent et dirigent en s'aidant de quelques signes : partant du Big Bang, retraçant l'histoire

depuis son chaos en survolant des polyrythmies naturelles, après dix minutes et consciemment, nous commençons à organiser les sons. Ensemble, nous nous exerçons à jouer quelques matériaux tels qu'un son court et fort, un son court et doux. A partir de ces matériaux basiques faits de points et de lignes (joués à des fréquences différentes) et de silences, nous avons suffisamment de matériaux pour fondre des morceaux (des structures musicales) dans lesquelles nous nous baladons avec nos objets ou nos instruments de musique du jour, en suivant, si nécessaire ou si souhaité, quelques règles de jeu.

Dans les Orchestres d'un jour, chacun y participe de ses connaissances. Avant d'être musicien, que l'on soit architecte, plombier ou coiffeur, nous sommes organisateurs et constructeurs. Certains sans bagage académique apportent leurs idées que d'autres musiciens n'ont pas ou qu'ils ont perdues. Les musiciens confirmés apportent une couleur sonore dont les musiciens d'un jour n'ont pas la maîtrise. Les musiciens d'un jour sortent de leurs instruments des sons étranges dont les musiciens confirmés ou professionnels n'ont pas non plus la maîtrise. L'énergie du groupe se met en équilibre ; nous avançons dans un partage égalitaire des couleurs sonores, de nos imaginaires et d'organisations à la portée de tous qui, le temps d'une journée, se cristallisent en une organisation de sons.

L'Orchestre d'un Jour est alors prêt pour un voyage. Pour ceux qui n'y croyaient pas ou plus, c'est le réveil. Pour les uns un saut en parachute, pour les autres l'envie de continuer à travailler un instrument. Le temps d'une journée, l'orchestre quitte la sphère sociale musicale des surdoués et des mais il ne sait pas jouer et nous créons ensemble. Le temps d'une journée, les niveaux disparaissent. Le potentiel humain de chacun est mis en avant. En une journée, la plupart des musiciens jouent pour la première fois avec d'autres musiciens, le saxophoniste alto apprend à transposer, la trompettiste essaye un violon, une flûtiste n'avait jamais improvisé.

Si, d'une part, cet ouvrage parlera en détail des actions collectives, tels que les Orchestres d'un jour, il invite, d'autre part, le lecteur dans les coulisses de l'écriture de mes compositions musicales. Et ceci dans le but d'essayer de rendre compréhensible et accessible, de partager avec

tout un chacun et sous différents angles une manière parmi d'autres de composer. Cet ouvrage rend également compte du comment passer d'une idée – et par exemple d'une idée visuelle mentale (d'une image) – aux sons.

De 1980 à 2021, ces deux parcours (le parcours de mes compositions musicales et la succession des quatre espaces de création artistique ouverts à tout un chacun) ont évolué au fil du temps. Les matières qui en découlent se sont peu à peu réduites et simplifiées. A présent, je tourne une page. Une impression de remonter en surface, un nouveau départ et de procéder tout autrement

Concernant la composition musicale, mes compositions chargées de notes de musiques et d'annotations verbales, et par la suite toutes les autres compositions, se sont réduites dans des compositions pour la cithare basse coréenne à six cordes jouées au plectre : le geomungo. En clair, que ce soit une pièce pour orchestre symphonique ou un quatuor à cordes, l'ADN de toutes ces matières de quarante années d'extraction et d'autres pièces

écrites pour cette cithare (dont seulement deux des cordes portent la plupart des changements de notes), sont reprises sur une seule ligne dans un recueil pour geomungo solo de quatre cents pages.

Concernant les espaces de créations ouverts à tous cités plus haut, si je les observe de mon point de vue, ils traversent quatre étapes, de *Back To Normal* aux Orchestres d'un Jour en passant par le Cirque des Sons et la Maison de la création. Les Orchestres d'un Jour sont tous différents, tous conçus sur mesure, extensibles en temps, en nombre de participants, en instruments et en matériel nécessaire.