

Performance Atelier-Scène fruits et légumes frais musicaux

Performer : Eric van osselaer (possibilité en duo avec François Cys).

Public et Lieu: il n'y a pas vraiment de règles, a priori, les espaces verts et la lumière naturelle favorisent l'Atelier-Scène, et celui-ci s'inscrit particulièrement bien dans un événement ouvert, destiné à un public familial comportant plusieurs focales.

Atelier-Ouvert : Le moteur principal de l'atelier-ouvert est la fabrication et le don de flûtes en légumes (généralement en carottes et pommes de terre).

L'Atelier-Scène est une évolution des ateliers ouverts; un outil plus complet, plus flexible; pouvant s'adapter à la réalité du moment, ou l'on peut passer plus facilement de l'atelier à la musique, de l'animation à la formation, du débat à la performance improvisée, de l'écoute à la dégustation,...

Rapport de proximité avec le public :

L'expérience des ateliers ouverts (publics) de 2004-2005 m'a progressivement convaincu de la richesse et de la justesse d'un rapport de découverte et de rencontre de proximité avec les fruits et légumes frais musicaux ; mieux profiter des richesses visuelles, des odeurs, toucher, essayer, différencier les instruments acoustiques de ceux qui sont dépendants d'une amplification,...

Description de l'espace (voir aussi fiches techniques)

L'Atelier-Scène est un espace intégré, facilement modulable et indépendant, une infrastructure légère ou tout les outils et contrôles de l'espace sont à portée de mains (et de pieds).

L'espace de base de l'Atelier-Scène est délimité par des tables; à même le sol (comportant un espace surélevé si nécessaire).

L'amplification n'est pas entre le performer et le public, mais se trouve derrière, l'Atelier-Scène est dans le même 'espace acoustique' que le public, le passage entre l'acoustique et l'amplifié est fluide. L'amplification tend à être disponible plutôt qu'indispensable.

Spect'Acteurs :

L'atelier est un espace de rencontre et de découverte ; avant de partir avec un instrument, l'on doit aussi apprendre à le régler et à le faire sonner. Je suis toujours épaté par la patience du public qui écoute, questionne et suit attentivement les étapes de la naissance d'un instrument frais, chacun gère son approche, sa participation.

Le fond et la forme volontairement mixtes et changeants de l'Atelier-Scène, permettent entre autres une déstabilisation des rapports conventionnés de spectateur, consommateur et favorisent la spontanéité et l'échange,...

Performance Atelier-Scène

Préparation :

Avant le début de la performance, je construis les instruments qui me permettront de jouer de la musique et illustrer la variété d'instruments que l'on peut faire avec les fruits et légumes frais, et dans la mesure du possible, une petite réserve de flûtes simples.

Trois modèles de flûtes peuvent être donnés dans le cadre d'un Atelier Scène:

- Le plus courant est inspiré d'une flûte traditionnelle du nord de l'Espagne, elle peut avoir de 2 à 5 trous et produire de 3 à 12 notes.
- La flûte à coulisse, souvent composée d'un sifflet en pomme de terre et d'une frite ronde en carotte.
- Les sifflets et flûtes simples, pouvant avoir de 1 à 5 trous et produire de 2 à 8 notes.

En plus de celles que je construis en présence du public, la constitution d'une réserve de flûtes à pour but de me donner une marge de manœuvre plus grande dans mes actions, et éviter que le côté Scène disparaisse au profit de la seule fabrication en série (Il y a presque systématiquement une période où la demande pour les flûtes domine).

Performance:

Atelier-Ouvert et Atelier-Scène tendent à trouver naturellement leur place dans une manifestation; celle-ci changeant en permanence, l'on y goûte, y touche, apprend, écoute, regarde, essaye, certains s'y installent,...

Quand je suis débordé par une vague de demande d'instruments trop importante, il m'arrive de me retrouver avec des "apprentis", l'atelier devient alors une petite chaîne de production artisanale. L'information utile pour apprivoiser et régler son instrument voyage... L'on revient vers l'atelier pour une information complémentaire, pour découvrir autre chose, demander à quelle heure l'on pourra découper et manger la ou les pastèques ou melons,... ou si l'on peu manger une carotte impropre à la fabrication d'un instrument,...

Il arrive aussi que je donne quelques graines d'instruments, pour faire pousser la musique dans un pot ou dans un jardin, celles-ci remplissent aussi un rôle de mémoire, de suite à l'instrument éphémère disparu.

L'Atelier-Scène rassemblant petits et grands, il stimule une connivence, une complicité intergénérationnelle.

L'espace dans lequel se déroule la manifestation est généralement progressivement parsemé de sons de flûtes en légumes. il est plus rare qu'une personne ayant appris à faire sonner le chicon (endive) continue à en jouer en s'éloignant, c'est plutôt un instrument que l'on redécouvre à la maison.

A la fin de l'atelier, pour éviter que les derniers venus ne repartent les mains vides, ou en guise de remerciement à l'un ou l'autre m'ayant aidé, ou encore, étant particulièrement fasciné par l'atelier; je donne une partie des instruments que j'ai utilisé (flûtes, patatedouçophone, trompes,...) et ai toujours quelques tours de lutherie sauvage de réserve dans mon sac...

En plus de l'atmosphère sonore régnant autour de l'Atelier-Scène, celui-ci est rythmé de petites performances musicales; naissants d'une réponse à la curiosité de l'un ou l'autre, attirant de nouveaux participants ou correspondant à un moment d'affluence ... Je suis à l'écoute des moments propices au passage; de l'atelier vers la musique, de la discussion vers une nouvelle découverte,...

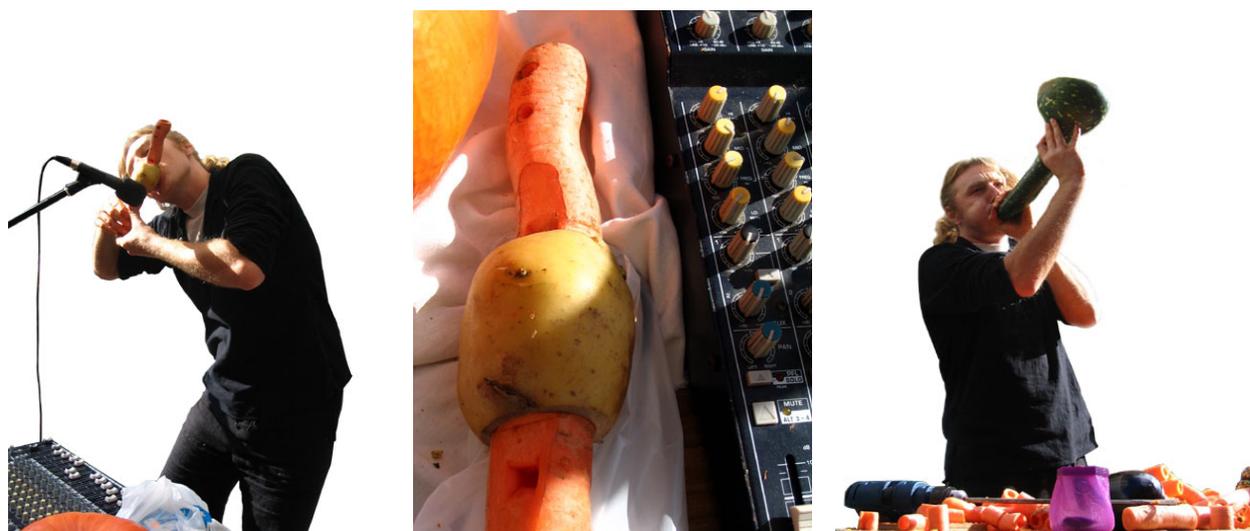
Les sons :

Certains, comme les sons de flûte sont proches de sons que l'on connaît, d'autres, sont plus clairement des sons "nouveaux", comme les chants de l'endive, qui peuvent rappeler la voix humaine ou le mirliton, tout en ayant leur propre identité. Les instruments sont frottés, frappés, pour d'autre l'on souffle, ou aspire... Toute une série de sons produits par les fruits et légumes sont habités d'une animalité, peuvent faire penser à des cris d'oiseaux, de rongeurs, de dinosaures, de grands mammifères,...

La palette de fréquence est étendue et va de basses profondes à des aigus stridents. Les gammes de fréquences et de timbres sont plus ou moins riches d'un instrument à l'autre, chaque instrument étant unique, elles sont explorées dans le jeu. Anticiper, sentir, ce que l'on pourra sortir comme gamme de fréquences et de timbres d'un fruit ou légume, d'un instrument à l'autre, demande plus ou moins d'expérience de la lutherie et du jeu sur fruits et légumes frais.

Les solos de flûtes et d'endives reviennent régulièrement. Autour de moi, toute une série de fruits et légumes attendent d'être révélés, tantôt c'est moi qui appelle l'un ou l'autre, tantôt c'est le public; l'on peut ainsi essayer le rap de la pomme, découvrir deux techniques pour faire parler les peaux du poireau, de la citrouille...les fruits et légumes présents nous permettant (au public et à moi) d'invoquer et de parler des fruits, légumes et instruments absents...

Dans un rapport de proximité, l'on peut entendre les sons acoustiques avant qu'ils ne soient amplifiés, certains peuvent être entendus à plusieurs dizaines de mètres, d'autres à quelques mètres, quelques centimètres, ou sont pris directement "dans" le fruit ou légume, il faut alors pour les entendre coller son oreille sur, ou écouter au stéthoscope un potimarron que l'on martèle doucement d'une courgette par exemple...

Musique :

Par moments, selon le contact avec le public, j'enregistre une démonstration avec un sampler que je contrôle du pied; une démo de chou vert par exemple, ensuite je joue sur cet accompagnement, cela me permet d'entrer dans une construction musicale. Celle ci peut rester simple, deux ou trois voix, ou continuer à se développer.

Une partie des morceaux sont musicaux, d'autres sont des constructions d'ambiances sonores (forêt imaginaire, rencontre et dialogues d'animaux,...)

A la demande, je peux vous envoyer des extraits d'enregistrements réalisés en temps réel sur sampler.

Sorties :

Dans une situation d'Atelier-Scène, les éventuelles sorties dans le public dépendent de l'inspiration du moment et peuvent prendre les formes les plus inattendues.

L'atelier forum :

L' Atelier-Scène est principalement composé d'une alternance de moments de musique (temps d'écoute) et de moments plus longs de construction, ainsi que de toute une série de mouvements pratiques dans l'espace, et de mouvement induits par les dialogues en cours avec le public.

Autour de l'Atelier-Scène, il y a alternance parfois très rapide, parfois plus lente entre les moments d'écoute et les moments d'échange.

Les transitions sont variées, la construction devient essai qui devient parfois musique,...

Dans les échanges verbaux avec le public, les sujets auxquels peuvent mener spontanément les fruits et légumes musicaux sont des plus variés, selon le public, l'atelier prend parfois des airs de conférence, de forum, mais truffé d'humour, les mots se mélangent bizarrement, les images qu'ils font naître sont cocasses, étranges,...

L'atmosphère du conte n'est pas loin...

(Voir: contes et musiques - fruits et légumes)

Formules :

Le projet fruits et légumes musicaux est un projet comportant de multiples facettes en évolution, s'agençant différemment d'une collaboration à l'autre. selon le cadre, le lieu, le thème, et le public attendu.

