

A photograph showing several wooden birdhouses of various sizes and designs hanging from black metal poles. The birdhouses are made of light-colored wood and have circular entrance holes. They are arranged in a garden-like setting with green foliage in the background. The lighting is soft and natural, suggesting an outdoor environment.

Rêves d'oiseaux

DOSSIER ARTISTIQUE + FICHE TECHNIQUE

Intentions artistiques

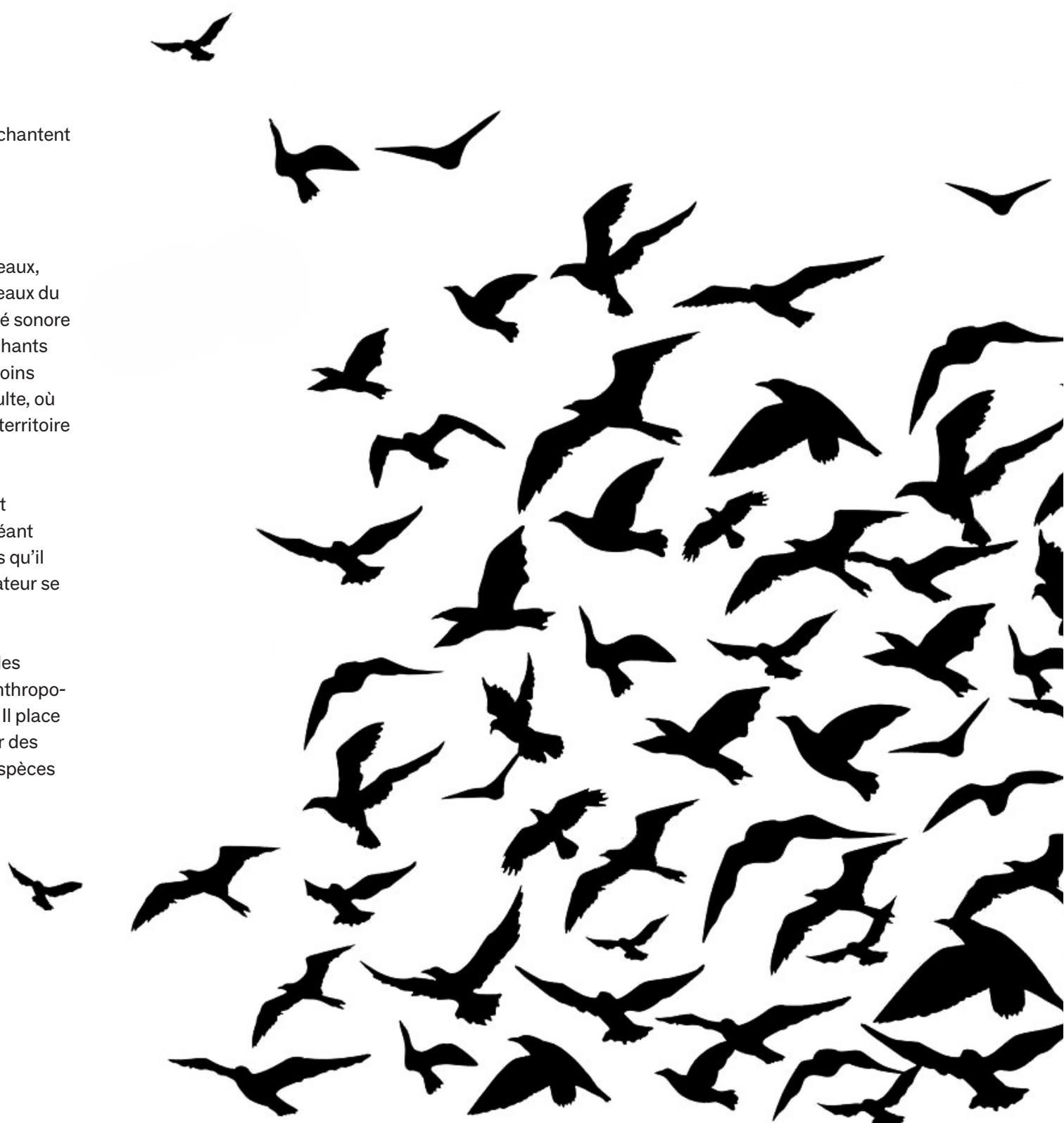
“Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé”

Dominique A.

Huit haut-parleurs, dissimulés dans des nichoirs à oiseaux, diffusent un paysage sonore composé de chants d’oiseaux du monde entier. Sélectionnés pour leur complémentarité sonore et la puissance d’être incroyable qu’ils dégagent, ces chants chorals incarnent une situation poétique, mais néanmoins crédible du point de vue du paysage sonore qui en résulte, où tous ces oiseaux habiteraient ensemble sur un même territoire partagé, une tour de Babel aviaire.

Les oiseaux présents autour de l’installation répondent généralement aux chants diffusés par l’installation, créant une ambiguïté pour le spectateur sur l’origine des sons qu’il entend (enregistrés ? naturels ?). L’attention du spectateur se porte ainsi sur les sons de son environnement.

Ce projet art-science a été imaginé en dialogue avec des ornithologues, éthologues, philosophes, chasseurs, anthropologues de la nature et spécialistes du langage animal. Il place l’écologie relationnelle en son cœur : comment recréer des liens d’attention et des « égards ajustés » aux autres espèces animales, à commencer par les oiseaux ?

La création sonore

L'objectif de Rêves d'oiseaux est de recréer un environnement sonore qui, bien qu'il soit composé, soit perçu par le public comme un paysage sonore naturel. Je me suis inspiré de l'analyse que Bernie Krause fait du "grand orchestre de la nature" : sans qu'il n'y ait de chef d'orchestre, les paysages sonores naturels nous apparaissent pourtant très composés car chaque individu y trouve sa place en jouant à la fois sur des alternances rythmiques et/ou sur des hauteurs différentes complémentaires de celles des autres espèces.

Les oiseaux ont ainsi été sélectionnés sur le critère subjectif de la puissance d'être et de la complémentarité musicale de leurs chants, parmi plusieurs centaines d'enregistrements d'oiseaux du monde entier, issus pour la plupart d'enregistrements de terrain personnels ou qui m'ont été gentiment donnés par des amis audio-naturaliste. Quelques sons d'oiseaux plus rares à observer proviennent de banques de chants d'oiseaux libres de droit.

Comme pour les paysages sonores naturels, les différents chants sélectionnés se complètent, que ce soit sur une base temporelle ou fréquentielle. Ainsi certains oiseaux sélectionnés ont des chants très simples, une note répétitive, jouant parfois sur des modulations du rythme, et d'autres sont de véritables solistes, avec des variations considérables de hauteurs et de rythmes.

La composition sonore dure environ 25 minutes et est diffusée en boucle. La durée est suffisamment longue pour que les visiteurs ne se rendent pas compte qu'elle se répète. Les sons ont été très peu traités (juste un peu de reverb et de delay par moment) afin de préserver la sonorité naturelle et de jouer sur l'ambiguïté qu'il pourrait s'agir d'un paysage sonore existant.

Les relations avec la musique humaine

Orchestration réalisée d'après les esquisses
par Christopher Dingle

(Oiseau Tui)

Olivier Messiaen

1

4/16 Modéré ♩ = 132

2/16 Un peu vif ♩ = 200

2/32 (cont)

Piccolo

Flûtes 1-2

Flûtes 3-4

Flûtes 5-6

Hautbois 1-2

Hautbois 3

Cor anglais

Petite Clarinette en mi♭

Clarinets 1-2 en si♭

Clarinets 3-4 en si♭

Clarinets 5-6 en si♭

Clarinette basse en si♭

Bassons 1-2

Basson 3

Cors 1-2

Cors 3-4

Trompette en Ut

1re Violons

2e Violons

Altos

Violoncelles

Cloches

Claves

6 Temple blocks

Wood Block

3 Tom-toms

Tous droits d'exécution, de reproduction,
de transcription et d'adaptation
réservés pour tous pays.

“Les oiseaux sont nos maîtres”
Olivier Messiaen

La richesse sonore des chants d'oiseau est une source d'inspiration inépuisable pour les compositeurs et les musiciens improvisateurs. Charlie Parker, Eric Dolphy, Clément Janequin, Haendel, Haydn, Serge Prokofiev, Igor Stravinski, Tchaïkovski, Olivier Messiaen, et bien d'autres, ont été inspirés par les d'oiseaux, témoignant de l'influence omniprésente des oiseaux dans la musique humaine.

Le chant des oiseaux fascine par la puissance d'être qu'il exprime. Certains oiseaux peuvent chanter des heures en improvisant sans cesse sur des registres très variés, sans donner le moindre signe de fatigue. Les différents chants semblent former un « grand orchestre de la nature » que Bernie Krause, ou Olivier Messiaen ont étudié durant une partie de leur vie.

On observe que de nombreuses cultures ayant conservé un mode de vie traditionnel (par exemple la chasse à l'arc ou l'élevage non industriel d'animaux) jouent des musiques qu'on peut rapprocher des paysages sonores naturels. L'hypothèse artistique qui soutient mon intérêt pour l'étude des sons de la nature et des musiques traditionnelles est que la musique serait une activité humaine qui nous relie à notre “ascendance animale” (pour reprendre les termes de Baptiste Morizot). Pour le dire plus simplement, jouer et écouter de la musique est une façon de nous relier à notre part animale.

Un projet Art/Science

Ce projet a bénéficié des apports de chercheurs en bioacoustique Fanny Rybak et Olivier Adam qui m'ont transmis des informations très utiles sur les structures musicales de certains chants d'oiseaux, et sur la diversité des expressions sonores possibles au sein d'une même espèce.

Toutefois, cette oeuvre prend des libertés par rapport à la rigueur scientifique. Le rapport scientifique aux oiseaux repose sur des représentations issues de théories évolutives. La science les conçoit comme des automates biologiques mus par l'instinct de leur espèce. Ainsi la science postule que les chants des oiseaux ont toujours une finalité, que ce soit la reproduction ou la défense du territoire. « Rêves d'oiseaux » s'affranchit de ce postulat et tente de dé-essentialiser nos représentations des oiseaux en les considérant comme des individus à part entière, avec des personnalités propres.

Sans tomber dans le piège d'un regard anthropocentré, Rêves d'oiseaux explore ainsi la possibilité que le chant des oiseaux n'ait pas seulement un but utilitaire, comme la reproduction ou la surveillance d'un territoire, mais que certains oiseaux puissent chanter pour exprimer une sorte de "plaisir" animal d'être en vie.

Vers une architecture multispéciste ?

L'installation regroupe les nichoirs selon une tour de Babel, dans ses représentation classique, étendant ainsi le mythe biblique à la communication interspéciste.

Les nichoirs utilisés dans le cadre de l'installation ont été achetés dans le commerce : ils rendent compte des habitats que les humains imaginent pour les oiseaux. La plupart d'entre eux s'avèrent très anthropomorphiques: ils imitent l'habitat humain.

La forme de l'oeuvre étend la question des « égards », de l'attention que nous portons aux oiseaux, à l'architecture et à l'urbanisme. Les oiseaux rêvent-ils de vivre dans une maison avec un toit à deux pans ? Est-ce pour les humains une façon détournée de vouloir domestiquer la part sauvage et imprédictible de l'animal, plutôt que de chercher à cohabiter avec lui ? L'oeuvre pose la question d'une architecture et d'un urbanisme non exclusivement humain.

Dans la représentation qu'il fait de la tour de Babel, Bruegel s'éloigne de l'interprétation biblique du blasphème, pour souligner un âge d'or humaniste, et faire de la tour de Babel le symbole de l'utopie. Rêves d'oiseaux construit ainsi une situation utopique de cohabitation multispéciste, qui témoigne de la diversité des vies d'oiseaux sur notre planète. Elle nous invite à écouter en oiseau ce que les animaux ont à nous apprendre sur les différentes façons d'habiter le monde, comme autant de témoignages de notre héritage animal.

Fiche technique

La diffusion est spatialisée en quadri-stéréo :

3 voies stéréo en périphérie et une voie stéréo au centre regroupant les 3 autres voies. D'autres configurations sont possibles selon l'espace de diffusion.

Les hauts-parleurs sont reliés à une régie dans une boîte étanche qui contient les 4 amplificateurs stéréo et la carte électronique lecteur sur 8 canaux. La régie est reliée à un interrupteur qui déclenche et arrête automatiquement la lecture.

Le volume sonore est équivalent à celui du chant d'un oiseau réel, créant une ambiguïté pour le spectateur entre le chant diffusé et les chants des oiseaux réellement présents.

à fournir par le diffuseur :

- 1 prise de courant standard PC 16A
- 1 rallonge extérieure (pour alimenter le boîtier de commande)
- à étudier : surcoffrage en bois autour du boîtier de commande selon son emplacement

Fourni par la production de l'artiste:

- une cinquantaine de nichoirs (dont huit contenant des haut parleurs) accrochés à une structure en métal.
- câble haut parleur allant du boîtier de commande à chaque nichoir / HP (distance max : 20 m)
- boîtier de contrôle électrique abritant une carte son, l'alimentation électrique et le câblage
- un interrupteur extérieur au boîtier pour allumer / éteindre l'installation (hors de vue du public)

Jours prévus d'installation:

1,5 jours à 3 personnes. Prévoir un outil de jardin de type bêche pour inciser la couche de terre et y insérer les câbles électriques.

Exploitation:

- le volume du son est réglé d'avance, il suffit d'allumer et d'éteindre l'interrupteur en début / fin d'exploitation publique.
- Les câbles et hauts parleurs sont alimentés en basse tension (12v) et ne constituent aucun danger. La fiche d'arrivée moyenne tension reste dans le boîtier électrique fermé installé hors des accès visiteurs. Les régisseurs sur site disposeront d'une clé pour y accéder en cas de nécessité.

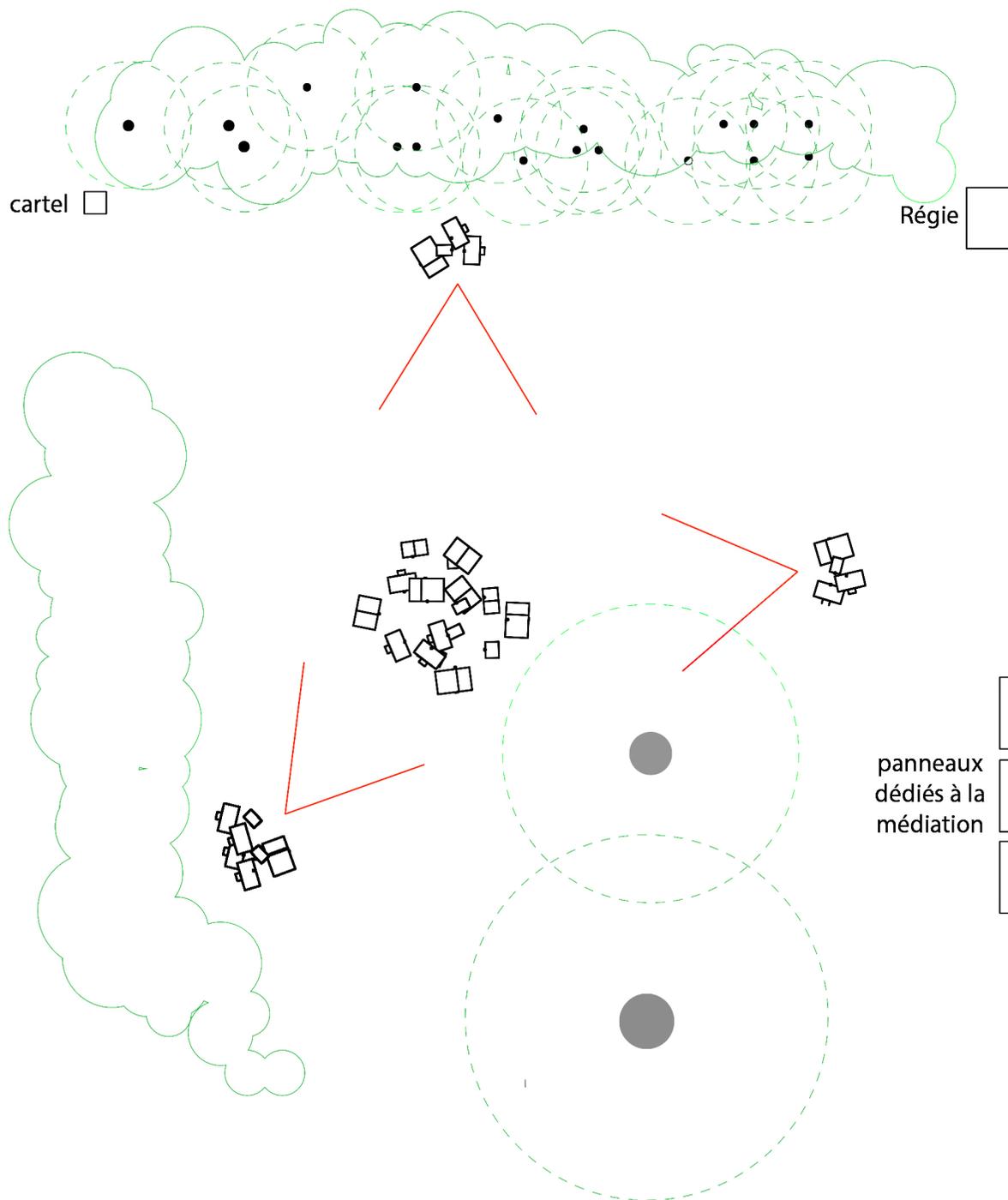
Le montage

Les nichoirs sont fixés sur des tubes en métal de différents diamètres. Il est possible de les enfoncer directement dans le sol à l'aide d'une masse. Une autre option moins légère consiste à creuser le sol pour y installer une semelle en métal dans laquelle les tiges en métal vont venir se fixer. Cette solution est nécessaire seulement dans le cas où les sols sont très meubles. En général il n'est pas nécessaire d'y avoir recours, ce qui permet la préservation du site.

Les fils électriques sont enterrés dans des fines tranchées jusqu'au boîtier de commande. Pour faire la tranchée, le plus efficace et respectueux du site est de fendre la couche d'herbe avec une bêche, l'herbe se ressoude ensuite et les fils sont à la fois invisibles et sécurisés pour les visiteurs.

Le boîtier régie doit être placé à moins de 20 m des haut-parleurs, idéalement dans un endroit abrité, par exemple une boîte en bois cadénassée ou à l'intérieur d'un local à proximité. Le montage prend 1,5 jour à 3 personnes.

Implantation

De multiples configurations sont possibles en fonction du lieu d'exposition, des emplacements des arbres et arbustes, de la circulation du public, de la diffusion sonore souhaitée...

Une configuration déjà testée avec succès est un triangle formé par 3 tours de nichoirs satellites et au centre du triangle une accumulation de nichoirs sous forme de tour de Babel.

Fiche technique

La diffusion est spatialisée en quadri-stéréo :

3 voies stéréo en périphérie et une voie stéréo au centre regroupant les 3 autres voies. D'autres configurations sont possibles selon l'espace de diffusion.

Les hauts-parleurs sont reliés à une régie dans une boîte étanche qui contient les 4 amplificateurs stéréo et la carte électronique lecteur sur 8 canaux. La régie est reliée à un interrupteur qui déclenche et arrête automatiquement la lecture.

Le volume sonore est équivalent à celui du chant d'un oiseau réel, créant une ambiguïté pour le spectateur entre le chant diffusé et les chants des oiseaux réellement présents.

à fournir par le diffuseur :

- 1 prise de courant standard PC 16A
- 1 rallonge extérieure (pour alimenter le boîtier de commande)
- à étudier : surcoffrage en bois autour du boîtier de commande selon son emplacement

Fourni par la production de l'artiste:

- une cinquantaine de nichoirs (dont huit contenant des haut parleurs) accrochés à une structure en métal.
- câble haut parleur allant du boîtier de commande à chaque nichoir / HP (distance max : 20 m)
- boîtier de contrôle électrique abritant une carte son, l'alimentation électrique et le câblage
- un interrupteur extérieur au boîtier pour allumer / éteindre l'installation (hors de vue du public)

Jours prévus d'installation:

1,5 jours à 3 personnes. Prévoir un outil de jardin de type bêche pour inciser la couche de terre et y insérer les câbles électriques.

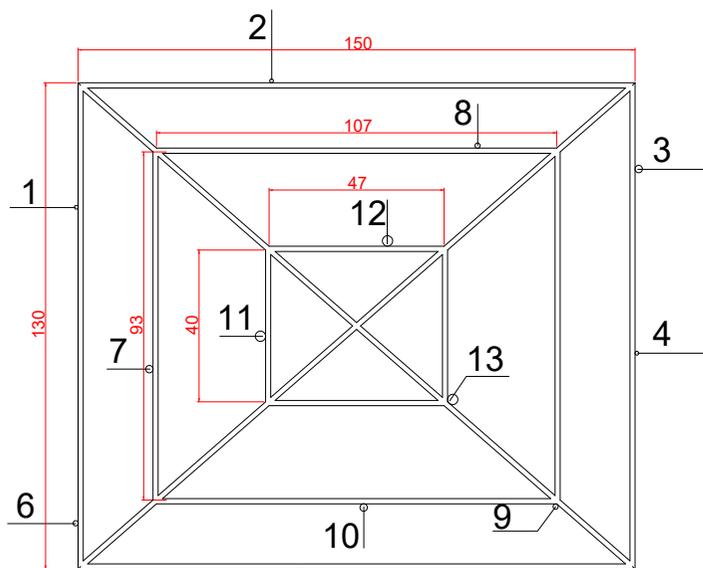
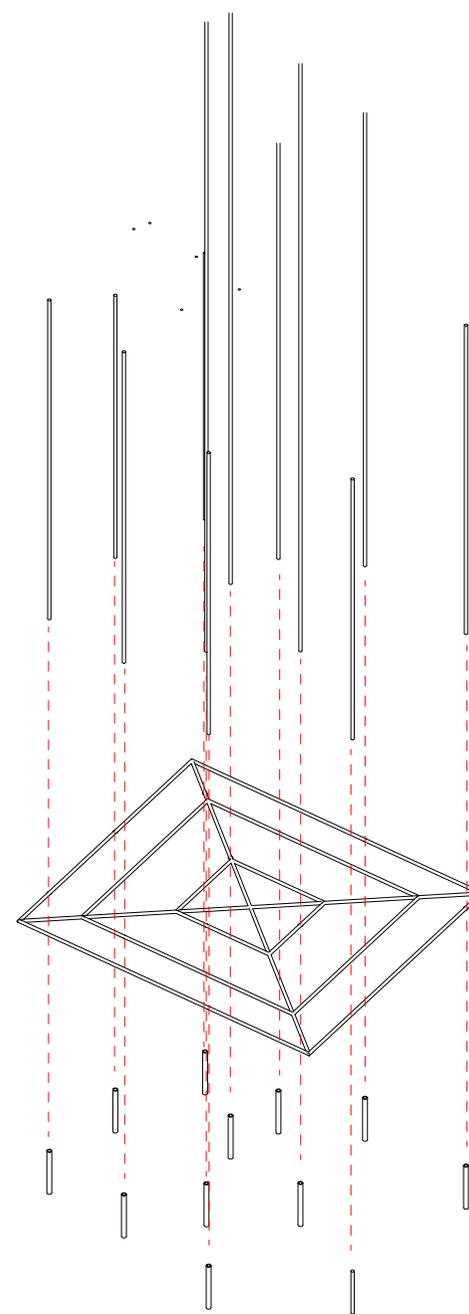
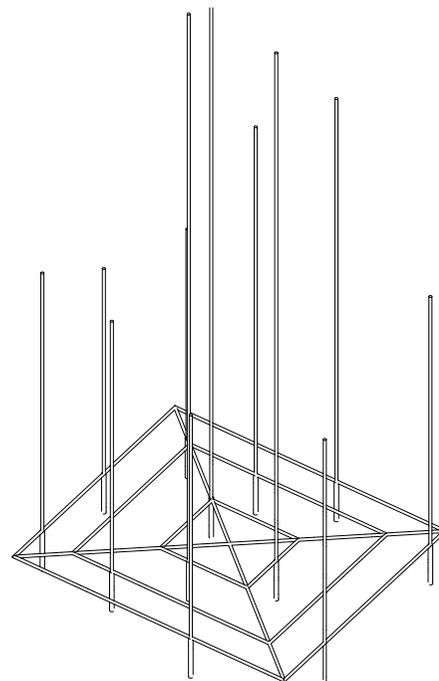
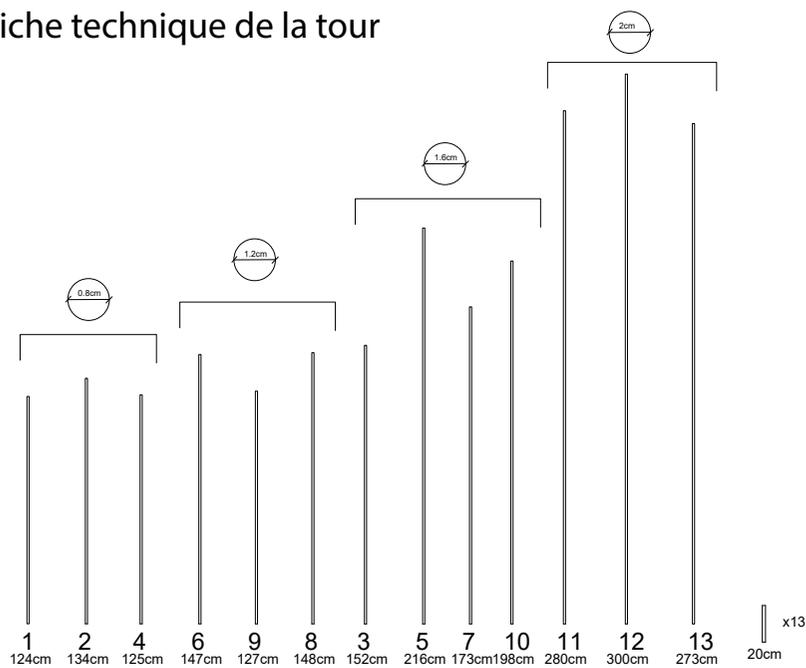
Exploitation:

- le volume du son est réglé d'avance, il suffit d'allumer et d'éteindre l'interrupteur en début / fin d'exploitation publique.
- Les câbles et hauts parleurs sont alimentés en basse tension (12v) et ne constituent aucun danger. La fiche d'arrivée moyenne tension reste dans le boîtier électrique fermé installé hors des accès visiteurs. Les régisseurs sur site disposeront d'une clé pour y accéder en cas de nécessité.

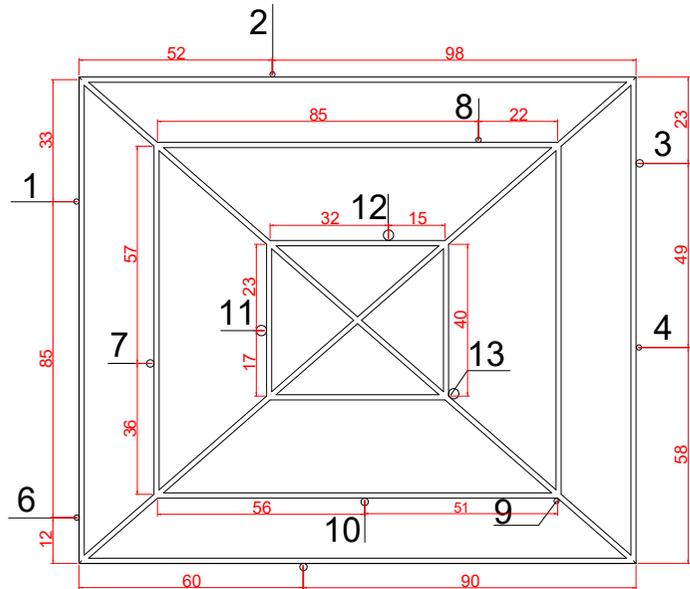

Fiche technique de la tour

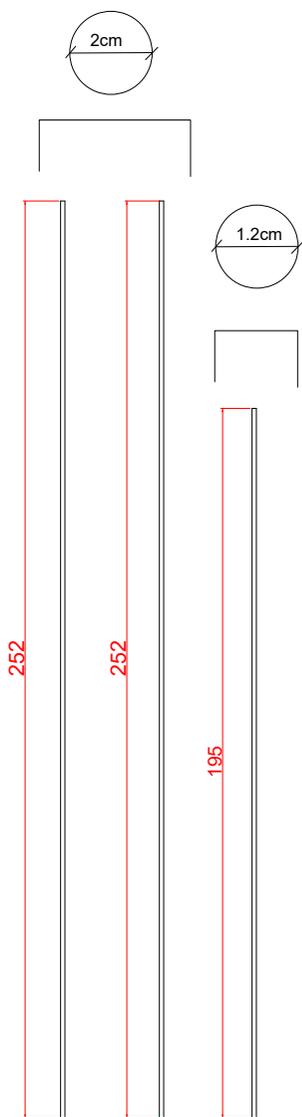
côtes principales

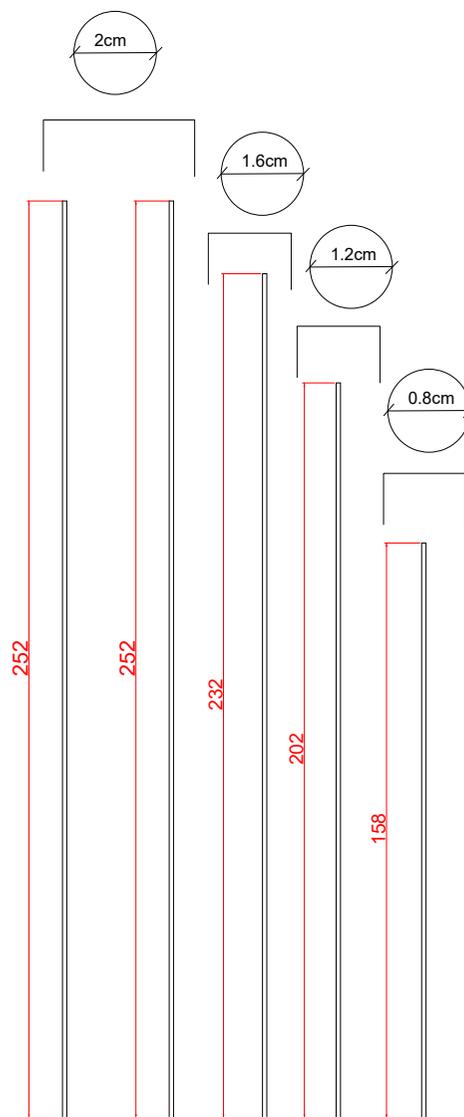
placement tubes

Si le sol s'y prête on peut aussi tout simplement enfoncer les tiges dans le sol.

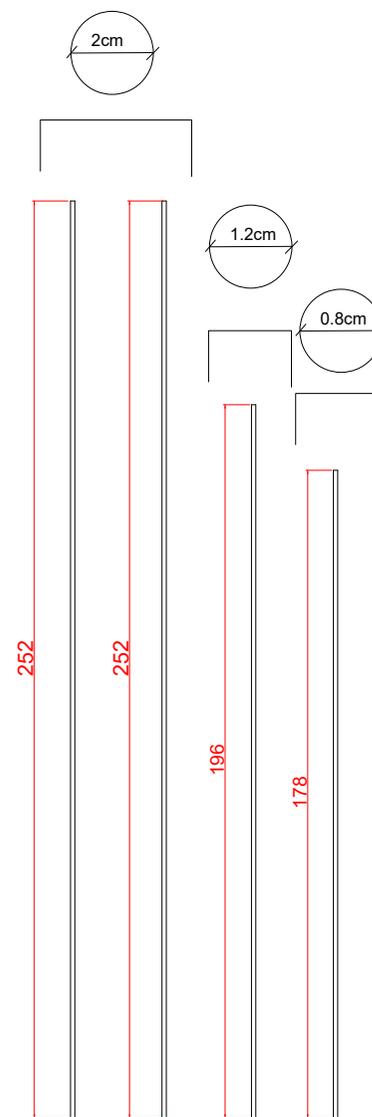
Fiche technique des barres des tours secondaires

tour secondaire 1

tour secondaire 2

tour secondaire 3

Equipe

Artiste :

Christian Delécluse.

assistant à la création :

Victorien Pangaud

structure métal :

Jean-Philippe Rouaud (Phimétal)

Régie sonore :

Martin Saéz

producteur :

Julien Taïb (Crossed Lab)

co-producteurs :

Région Île de France, Fondation GoodPlanet
(Yan Arthus Bertrand)

Remerciements :

Eric Boisteaux, Camila Moraes, Anaëlle
Saulnier, Perrine Villemur, Stéphanie Mahé,
Sani Marcovici, Tom Klapiesz

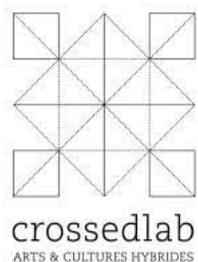
Diffusions :

Juillet - Novembre 2020

Exposition à la Fondation Good Planet durant tout l'été 2020, dans le cadre de Jardins Ouverts. L'exposition a été prolongée jusqu'à la fermeture hivernale à la demande de la Fondation, en raison de son succès public.

Juillet - Septembre 2023

Exposition dans le Parc Naturel Régional du Jura. L'oeuvre rencontre à nouveau un succès public.

Contact

Christian Delécluse - cdelecluse@gmail.com
<https://www.christiandelecluse.com/>

Julien Taib / Crossed Lab- julien@crossedlab.org
+ 33 (0)6 23 05 88 92