

« Et Avec Votre Esprit »

- La Forêt de Samplers -

Hommage à Gérard Hourbette

Note d'intention et petites choses en plus

1. Gérard Hourbette

Durant sa carrière titanesque, Gérard Hourbette a réussi un pari unique sans véritablement s'en rendre compte. Celui de toucher à une symbiose artistique qui a su influencer un impressionnant panel d'artistes de multiples courants musicaux ! Durant mes divers voyages, lors de ces 20 dernières années, j'ai été impressionné de voir à quel point ces musiciens, compositeurs ou même artistes d'autres disciplines respectaient en silence le travail de Gérard, autant les compositeurs de jazz, de musique contemporaine que les interprètes de musique classiques ou les musiciens de rock expérimental, de musique électronique en tout genre jusqu'à la techno, ou finalement encore les vidéastes, les cinéastes, les metteurs en scènes, les chorégraphes jusqu'aux artificiers....

Cette reconnaissance et surtout cette influence est née du travail profond et exceptionnel de Gérard qui a su évoquer par ses compositions une vision universelle de la musique et de l'art en général, une vision qui dépasse les styles et les disciplines car elle touche à l'essentiel, cette philosophie que John cage citait souvent, « Tout est dans tout », chaque son est la manifestation de l'univers des sons, comme chaque acte est la résultante de tous les autres, ... Il y a un monde dans un monde dans un monde dans... C'est ce que m'a appris Gérard, une notion que j'avais longtemps étudiée et côtoyée de manière intellectuelle, mais que lui a su mettre en pratique de manière naturelle, sans arrière-pensée ni étude préalable.

C'est pourquoi Gérard exprimait la puissance de 4 orchestres dans un seul sample sur son échantillonneur fétiche, c'est pourquoi ces 4 orchestres n'étaient encore pas assez pour lui alors que pour nous - interprètes de sa musique que nous étions ou auditeurs de son œuvre que nous serons encore pour une éternité – étions collés au

mur par tant de puissance. Cette force, cette énergie des machines et de l'homme était la manifestation la plus profonde de l'artiste, qui nous parlait de sa voix douce tout en faisant vibrer les murs de son petit studio avec deux doigts....

Cette puissance était la manifestation de son corps qui luttait depuis son enfance, cette puissance balayait tout sur son passage et Gérard ne s'embarrassait pas de ce qui pouvait la faire faiblir. Il mélangeait constamment humour, dérision et sujets fâcheux en démontrant que la gravité de chaque chose n'a d'égale que son pendant, son côté dérisoire et inévitable, d'où son travail aussi sérieux que comique sur des sujets tels que la mort, plus facilement visible à travers son travail sur les cinés concert (Häxan, Nosferatu. La chute de la maison Usher), ou la puissance de la machine (Metropolis) elle-même liée à la dérision des nouvelles technologies caduques ou inutiles...

Cette notion de puissance sans arrêt contrebalancée par la dérision, cette « macro musique » teintée de « minimale » a rendu Gérard incontournable et l'a hissé au statut de Maître spirituel pour bien des compositeurs des plus jeunes générations comme de ses contemporains.

La difficulté d'expliquer tout ceci par texte le ferait bien sourire, tant son propos et son expression, autant complexe et simple qu'elle peut être, se traduisait beaucoup mieux dans une contrepèterie comme dans un seul son global...

Or son expression artistique universelle se suffit à elle-même et elle vivra bien après notre temps, car elle n'a pas besoin de notre souffle pour subsister, tant elle est ancrée dans la descendance d'artistes aux univers opposés, comme je le mentionnais plus haut.

L'objectif de ce concert Hommage est (donc) bien de célébrer l'homme dans un temps donné, car son art s'envole déjà vers d'autres contrées et ses disciples spirituels transmettent son geste indéfiniment.

2. La Forêt de Samplers

Le sampler n'est plu, vive le sampler. Quand la plupart des artistes majeurs du hip hop des années 80 et 90 utilisaient majoritairement le sampler pour faire vivre leur art, Gérard Hourbette faisait de même...

La fin du 19ème siècle a vu naître la photographie, un processus qui consiste à prendre un cliché afin de le reproduire pour le faire voyager et le montrer à plusieurs personnes en même temps dans des pays différents.

L'appareil photo est littéralement l'ancêtre du sampler, outil qui permet aussi bien de s'auto-enregistrer à l'infini que de faire des « citations sonores » d'autres artistes afin de les faire évoluer vers d'autres chemins parfois controversés.... L'outil de

prédilection de Gérard, qui, ayant mis de côté son travail minutieux de violoniste pour des raisons médicales, trouve dans l'échantillonneur un terrain d'expérimentation et d'expression infini...

Ce qui plait à Gérard, c'est l'aspect physique de la machine, c'est le bruit de la molette qui clique sans relâche pour trouver le son juste, et c'est aussi - malgré ses plaintes - le fait que la machine peut subir des « bugs » qui remettent en question des directions mais qui en font naître de nouvelles...

Ce sampler a bien entendu évolué aujourd'hui et est passé en mode virtuel, mais comme le pressentait et le prédisait l'utilisation qu'en faisait Gérard, cet outil est maintenant présent dans tous les programmes de composition assistée par ordinateur, jusque dans le fameux programme « Ableton Live » utilisé essentiellement par les producteurs de musique techno...

Cependant, Gérard a, en parallèle à son travail d'orfèvre informatique, développé une expression tout aussi puissante mais néanmoins plus simple et directe avec ses partitions nombreuses pour percussion d'orchestre, comme un pendant aux sonorités électroniques, comme un contrepoint au geste minimal d'une touche de clavier d'un sampler...

Cette expression se traduira par l'utilisation de Plusieurs percussionnistes, des objets musicaux impressionnants, parfois créés pour l'occasion (comme des bâtons de pluies en métal dans « Le Champ des larmes »), des baguettes de toutes sortes, des frappes puissantes, ces coups profonds provenant de ce geste physique qu'il affectionnait tant et qu'il utilisait lui-même volontiers autant avec le Groupe F qu'au sein de Art Zoyd.

La Percussion et le sampler, 2 contrepoints, 2 matériaux primordiaux au travail de Gérard.

Mais le compositeur n'était jamais vraiment pleinement satisfait quand sa musique n'était pas mise en scène. Un travail profond fait sur l'image, avec des vidéastes, cinéastes, éclairagistes, et parfois même davantage avec des spectacles se rapprochant de l'art Total comme ce fut le cas d'Armageddon, du Mariage du Ciel et de l'Enfer ou encore Kaïro...

De plus, l'apport du compositeur ne s'arrêtant pas à sa propre musique, il intégrait régulièrement d'autres compositeurs en les invitant à se transcender dans la composition pour Art Zoyd, autant d'artistes hétéroclites et parfois opposés comme Kasper T-Toeplitz, Laurent Dailleau, Andre Serre Milan, Patricia Dallio, etc...

Finalement, je considère également qu'on a tendance à minimiser l'apport de Gérard dans la transmission, l'éducation artistique du public, au travers de son travail de programmeur, particulièrement dans le cadre du festival des inattendus de Maubeuge où ce véritable *opinion leader* a su imposer des artistes parfois difficiles mais tous précurseurs, à un vaste public, souvent conquis, toujours touché, et qui n'était jamais au bout de ses surprises.

Gérard programmait comme il composait, une œuvre à cœur ouvert qui faisait voyager le public vers des sphères inattendues, parfois dérangeantes, mais toujours constructives, desquelles on ne sortait jamais indemne.

3. Et avec votre esprit

« Et avec votre esprit » est une pièce de Gérard Hourbette de 1981. Sortie sur l'album Phase IV, cette œuvre exprime toute la puissance du compositeur en quelques minutes, aussi bien dans la rythmique à répétition, que dans l'intention grandiloquente. Le titre lui-même évoque autant un ton sacré, grave qu'une dérision... De par sa construction tournée vers l'auditeur, ce titre évoque pour moi toute l'humilité d'un compositeur majeur, qui semble autant dire « cette pièce est la résultante de votre esprit lorsque vous l'écouter » et en même temps « A vos souhaits » ...

L'objectif du concert Hommage à Gérard Hourbette est simple, c'est un hommage à sa musique avant tout, en mode concert, avec ses musiciens qui l'ont côtoyé pendant toutes ces 15 dernières années, mais le multimédia et la mise en scène chère au compositeur ne seront pas écartés pour autant.

Ainsi, le spectacle, aussi ouvert qu'il pourra être sur la mise en scène, concentrera néanmoins sa dynamique autour de la composition unique du désormais Maître incontesté de son propre style, autant magistral que minimal, avec un important dispositif électronique couplé à une installation de nombreuses percussions de toutes sortes, dans la plus pure tradition des concerts d'Art Zoyd mais avec un focus primordial sur les pièces de Gérard Hourbette.

S'articulant autour des 5 musiciens interprètes suivants :

Daniel Koskowitz (percussions et électronique)
Romuald Cabardos (percussions et électronique)
Jerome Soudan (percussions et électronique)
Yukari Bertocchi-Hamada (claviers et électronique)
Nadia Ratsismandresy (Claviers, électronique et Ondes Martenot)

Le concert verra néanmoins l'intervention sporadique d'invités ayant collaborés avec Gérard Ces invités seront cependant présents uniquement en tant qu'interprètes de l'œuvre de Gérard et non en tant qu'interprètes de leurs propres œuvres au sein de Art Zoyd.

Un autre élément du concert, qui touche à la scénographie mais qui me semble primordial, est l'intervention de Gérard lui-même par l'intermédiaire de vidéos transmises au sein du spectacle.

Le concert s'articulera comme suit.

- A. Introduction, musique mixée, générique d'ouverture – 3 ou 4 min
- B. Concert partie A/ 15 min avec les 5 musiciens
- C. Intervention fantôme 1, 5min (cette partie pouvant être aussi une vidéo suivant si le spectacle tourne ensuite)
- D. Concert partie B/ 15 min avec les 5 musiciens
- E. Intervention fantôme 2, 5min (cette partie pouvant être aussi une vidéo suivant si le spectacle tourne ensuite)
- F. Concert partie C/ 15 min avec les 5 musiciens
- G. Intervention fantôme 3, (cette partie pouvant être aussi une vidéo suivant si le spectacle tourne ensuite)
- H. Concert partie D/ 15 min avec les 5 musiciens
- I. Intervention fantôme 4, Gérard Hourbette, vidéo transmise sur un écran de fumée lourde, accompagné d'un mix bande son de sa musique.
- J. Concert partie Finale / 5 à 7 min avec les 5 musiciens

Durée totale : environ 1h30.

Accompagnement artistique visuel (scénographie) : des extraits vidéos diverses de Gérard Hourbette lui-même ponctueront le concert avec pour objectif non pas de faire un habillage visuel mais plutôt de rendre une illusion de présence du maître comme chef d'orchestre virtuel de son propre concert.

4. La musique / les pièces

Les pièces n'étant pas encore été choisies, nous évoquons ici des pistes de travail d'œuvres me paraissant majeures sans savoir encore de quelle manière nous pourront les interpréter :

- Reves non valides (3eme partie), Je suis composé d'eau
- Falaise
- Des extraits de Eyes Catcher (Chambre noire, Station 4, Insectes, Lanterne Magique, Forges, eaux tourbillonnantes, chambre rouge....)
- Des extraits de La Chute de la maison Usher (Le Tableau Vivant, L'appel de la nuit, le retour de Madeline,...)
- Des extraits de Champ des larmes (notamment Egressus)
- Des extraits de Metropolis (la nouvelle tour de babel, le final de Metropolis,...)

- Certaines pièces majeures du passé pourront aussi être citées, comme des citations mixées par un des musiciens, notamment : et avec Votre esprit (81), Rêve Artificiel (85), les UBIK (97), Les machines Mortes...