

RIOT
 DAOUMI:
 EPOPEE ACOUSMATIQUE IN MEMORIAM LOUISE MICHEL
 [1905†-2005]

Clément Riot [1953]

Conteur et compositeur, il s'intéresse aux relations narration/musique et se produit souvent avec des instrumentistes : flûte, orgue, guitare, viole... Avec eux, il cherche à établir une fusion entre des récits de traditions orales et des musiques écrites ou improvisées. Il intervient également comme récitant pour des mélodrames. Historien et chercheur, il a publié de nombreux articles sur l'histoire de la presse et de la culture. Il a collaboré jusqu'en 2003 à la revue des professionnels de la diffusion musicale, *Ecouter-Voir*. Il s'est formé à la composition acousmatique avec Denis Dufour et Jonathan Prager au Conservatoire national de région de Perpignan.

De ses compositions acousmatiques on peut citer en 2003 *Le Cœur du Baobab, Répères pour Adupa* et en 2004 *Partance*, balade acousmatique de 80 minutes avec danse (Karina Pantaléo) et photographies (Nadia El Hafidi). En 2003, comme conteur, il a créé pour le festival Aujourd'hui musiques le spectacle *La Chambre aux images*, avec la musique de Bruno Giner, les sculptures de Charles Dalant et la mise en scène de Guy Jacquet. Il est également l'auteur du livret de la cantate acousmatique profane en trois parties de Bruno Giner *Nous étions, nous sommes, nous serons*.

DAOUMI, FRESQUE MUSICALE ET SONORE

En 2004 à Perpignan, deux comédiens du théâtre de la Rencontre, Monique Bellsola et Michel Picod, jouaient la pièce de Pierre Bouchet *Viande crue à White Chapel*¹, dans une mise en scène de Guy Jacquet. Clément Riot en a réalisé des enregistrements pour créer cette œuvre commémorant le centenaire de la mort de Louise Michel, paradigme de tous "ces êtres de fer, forgés dans tant de batailles, et rêvant encore comme des enfants"². Gommant toute référence trop précise, il a mis l'accent sur ce qui – bien qu'exprimé il y a plus d'un siècle – parle encore aux hommes et femmes d'aujourd'hui.

Grâce au travail du studio électroacoustique, il devenait alors possible de faire entendre le rêve, l'émotion et la poésie de la vie et de l'œuvre de Louise Michel : "depuis longtemps j'avais l'idée de branches de palmier remuées, de bambous frappés, de notes d'appel tirées d'un coquillage en forme de corne, d'effets produits par une feuille appliquée sur la bouche, enfin d'un orchestre canaque avec les quarts de ton"³.

LOUISE MICHEL, UNE FIGURE LÉGENDAIRE

Née en Haute-Marne d'un noble et de sa servante en 1830, Louise Michel grandit au château, élevée par sa mère et les châtelains. Une éducation libérale et une bonne

instruction lui permettent d'obtenir son brevet de capacité et d'exercer comme institutrice. Refusant de prêter serment à l'empereur Napoléon III, elle ouvre une école privée en 1853. En 1855 elle s'installe à Paris, toujours dans l'enseignement libre. Elle écrit des poèmes, collabore à des journaux et fréquente des réunions d'opposition. En 1871 elle participe activement à la Commune de Paris aux côtés des éléments les plus radicaux. A son écrasement, elle s'échappe puis se livre pour libérer sa mère arrêtée à sa place. Condamnée à la déportation, elle est incarcérée et, fin août 1873, embarquée en Nouvelle-Calédonie, exil durant lequel elle adhère au courant anarchiste. Elle décrit et dessine la faune et la flore, transmet ses observations à Paris, s'intéresse à la culture des canaques, leur dispense un enseignement, recueille contes, légendes et chansons de geste, noue des amitiés, notamment avec Daoumi⁴, les soutient contre les colons lors du soulèvement de 1878, très durement réprimé.

L'amnistie de 1880 permet le retour en France des derniers communards déportés et, figure légendaire de l'anarchisme et du mouvement ouvrier, elle est triomphalement accueillie à Paris. Elle organise des centaines de réunions et de conférences en France, Belgique, Angleterre. Plusieurs fois condamnée, emprisonnée et libérée, elle se sert du banc des accusés comme d'une tribune. Elle gère une école libertaire

à Londres de 1890 à 1895, avant de reprendre ses tournées de propagande en France. Elle décède à Marseille au cours de l'une d'elles, le 9 janvier 1905. Ses obsèques sont l'occasion d'une impressionnante manifestation. Elle a écrit de très nombreux articles, des témoignages, des souvenirs, des poèmes et des romans, dont certains furent des succès populaires, mais très peu d'écrits théoriques.

S'inspirant de ce parcours hors du commun, Clément Riot a composé une fresque acousmatique structurée en quatre mouvements, quatre étapes de vie, parsemés de transitions, intermèdes et incrustations, de miniatures, fragments, petits objets sonores, séquences-jeux, évoquant les grands thèmes universels abordés par Louise Michel : l'amour, le pouvoir, les femmes, la soumission, le rêve...

L'ŒUVRE ACOUSMATIQUE

L'acousmatique est un art sonore. Les œuvres qui en sont issues sont des œuvres de support : elles ne se manifestent que par la lecture du support sur lequel elles sont enregistrées, fixées dans une forme définitive. A la fin des années quarante sur des disques souples, puis sur la bande magnétique des magnétophones et aujourd'hui sur la mémoire des ordinateurs.

Ce support est au musicien acousmatique ce que la pierre est au sculpteur, la toile au peintre, l'épreuve au photographe, la pelli-

cule au cinéaste. Il taille dans la matière des sons enregistrés dans la vie, dans la nature, dans la ville, provenant également d'instruments traditionnels ou non, de synthétiseurs, de sources informatiques... Il juxtapose, détourne, mélange, filtre, métamorphose les timbres, régit le temps, crée le mouvement : c'est le montage, ce sont de multiples transformations et enfin, le mixage, opérations effectuées grâce à de nombreux équipements électroacoustiques (maintenant modélisés en informatique).

Rigueur et liberté, sens de la construction et goût du geste, volonté et disponibilité sont les qualités nécessaires au compositeur pour parvenir à une œuvre cohérente, qui, au-delà de la surprise, captive et accroche l'écoute. Puis, comme le cinéaste il projette son travail à travers un dispositif de projection du son (acousmonium), orchestre composé de haut-parleurs disséminés dans l'espace du concert et confié à un interprète.

"Le tonnerre, les rauquements des flots, le canon d'alarme dans la rade, le bruit de l'eau versée par torrents, les énormes souffles du vent, tout cela n'est plus qu'un seul bruit, immense, superbe : l'orchestre de la nature sauvage".³

Balbino Giner

Il est né par hasard à Paris en 1935. La République espagnole vaincue, sa famille s'installe en France fin 1939. En 1955 il entre aux Beaux-arts de Montpellier, en est diplômé en 1961 et réalise sa première exposition personnelle en 1956. A partir de 1967 il enseigne aux Beaux-arts de Toulouse. En 1968, il renonce à la peinture, pratique l'action collective et s'implique dans différents mouvements d'avant-garde dont Support Surface. Il retourne à la peinture en 1985.

Pierre Bouchet

Il est né en 1925. Ancien conseiller technique et pédagogique (théâtre) de la jeunesse et des sports, auteur dramatique, il a vu une trentaine de ses œuvres créées au théâtre et à la radio.

1. Pièce à deux personnages où la vieille Louise, avec son tout aussi vieil ami Bahusot, égraine souvenirs, rêves et regrets.
3. Louise Michel, Mémoires.
2. Comme le dit l'auteur catalan espagnol Juan Marsé, à propos des personnages de l'un de ses romans.
4. Daoumi, mélanésien parlant français, travaillant dans l'enceinte fortifiée de Numbo où elle est d'abord emprisonnée et au contact de qui elle apprend la langue, les chants, les légendes et rites canaques, consignait tout dans ses carnets.

> **Texte** : extraits de la version théâtrale de la pièce radiophonique *Viande Crue à White Chapell* de Pierre Bouchet.

> **Voix** : Monique Bellsola et Michel Picod.

> **Création** lors du cycle Syntax 5.1 le 16 décembre 2005 à Perpignan par Jonathan sur acousmonium Motus.

> **Remerciements** à l'association Louise Michel (Vroncourt), Monique Bellsola, Pierre Bouchet, Balbino Giner, Nadia El Hafidi, Michel Picod, Jonathan Prager. Clément Riot a bénéficié pour cette œuvre d'une bourse de création de la Sacem.

> **En partenariat avec l'ACL** (Atelier de création libertaire, Lyon).

> **Reproduites ici**, quatre toiles acrylique 100 x 100 cm (*L'Enfance est à toi, Tout est à faire, Quand pleurent les roseaux, Dire et redire*) d'une série de 8 toiles intitulée *Daoumi : in memoriam Louise Michel* réalisées spécialement pour l'œuvre de Clément Riot et projetées lors des concerts publics (montage photographique de Nadia El Hafidi et authoring DVD au studio Piscine à Tokyo).

Clément Riôt [1953]

Storyteller and composer, he is drawn to the relation between narratives and music. He often teams up with instrumentalists, flutists, organists, guitarists, viola players... With them, he tries to fuse oral stories and written or improvised music. He also works as storyteller for melodramas. Historian and researcher, he has published many papers about cultural and newspaper history. He collaborated until 2003 with 'Ecouter-Voir', the magazine of musical distribution professionals. He learned acousmatic composition with Denis Dufour and Jonathan Prager at the CNR of Perpignan.

DAOUMI: ACOUSMATIC EPIC, A SOUND AND MUSIC FRESCO

In 2004 in Perpignan, two actors from the Théâtre de la Rencontre played a work by Pierre Bouchet, *Raw Meat in White Chapel*¹, staged by Guy Jacquet. Clément Riot recorded it in order to create this piece commemorating the hundred years since the death of Louise Michel, exemplar of all those 'iron beings, forged in battle and still dreaming like children'². Erasing any references which might prove too precise, he stressed what still speaks to men and women of today, even though it was expressed more than a century ago

Thanks to electroacoustic studio work, it became possible to make audible the dream, the emotion and the poetry of Louise Michel's life and work *'I have long had the idea of palm fronds agitated, of knocked bamboos, of calling notes blown from a horn-shaped seashell, of effects produced by a leaf on the lips, not to forget a Kanak band with quarter tones'*³.

LOUISE MICHEL, A LEGENDARY FIGURE

Born in 1830 in France to a nobleman and his maid, Louise Michel received a liberal education in a voltairian atmosphere. It enabled her to get a schoolmistress diploma. She refused to swear allegiance to Napoleon III; so she opened a private school in 1853. In 1855 she's in Paris, wor-

king in private schools. She writes poetry and newspaper articles, attends political meetings, and then participates actively to the Commune de Paris together with the most radical members of that movement. When the Commune is crushed, she manages to escape. But her mother is arrested instead; so Louise gives herself up to have her mother freed. Condemned in 1871 to deportation, she's sent in August 1873 to New Caledonia. During her exile she will become a member of the anarchist movement. She describes and draws fauna and flora, sends her observations to Paris, studies Kanak culture, teaches the Kanak people, collects tales, legends and epics, makes friends, notably Daoumi⁴, supports them against the colonizers during the cruelly repressed 1878 insurgency. The 1880 pardon lets the last communards come back to France: legendary figure of the working class and anarchist movements, she gets a hero's welcome in Paris. She organizes hundreds of meetings and lectures in France, Belgium and England. Repeatedly convicted, jailed, and freed, she turns public trials into political forums. She manages an anarchistic school in London from 1890 to 1895, before resuming propaganda tours in France. She dies during one them in Marseille in 1905. Her funeral becomes an impressive political demonstration. She wrote a great many papers, essays, souvenirs, poems and novels, but very few theoretical texts.

Inspired by this unusual life, Clément Riot composed an acousmatic fresco structured in four movements, four stages of life, interspersed with transitions, intermezzos, incrustations, miniatures, fragments, small sound objects, game-sequences about the great universal themes of love, power, women, submissiveness...

AN ACOUSMATIC WORK...

Acousmatic music is an art of sound. Acousmatic music (or 'musique acousmatique') is music which is fixed definitively on a medium and the resulting works can only be heard through that medium. In the late 1940s they were recorded on discs; then magnetic tapes and tape recorders were used; and nowadays the computer is the most common tool.

Sound is the acousmatic musician's basic material like stone for the sculptor, canvas for the painter, prints for the photographer, film for the film-maker. He fashions his sound material, he carves in the matter of sound recorded in life, in nature, in town, from musical instruments, traditional or not, synthesizers, digital sources, etc. He juxtaposes, mixes, modifies, composes, blends, captures a particular moment, chooses his timing, creates movement and contrast: it's then editing, multiple transformations and mixing. All those processes take place in a studio, in a well-equipped studio. Rigour

and freedom, a sense of structure and of the right gesture, determination and receptiveness are other qualities that are required if he is to create a work that is coherent, interesting and captivating to the ear.

Finally, as in the case of the film-maker, he presents the finished work to the public through a system of sound projection (acousmonium): an orchestra composed of loudspeakers set at different points in the concert space and entrusted to a performer.

(Translation Jean-Manuel Traimond)

1. Two-characters drama in which old Louise, with old friend Bahusot, spells out memories, dreams and regrets.
2. As the Catalan author Juan Marsé says about the characters of one of his novels.
3. Louise Michel, *Memoirs*.
4. Daoumi, a French-speaking Kanak, worked in the Numbo fortified compound where Louise was first jailed. Through him she learned the language, the songs the legends and the rituals of the Kanak, and wrote them all in her notebooks.

> Text: extracts from the stage version of the radio play *Raw Meat in White Chapel* by Pierre Bouchet.

> Voice: Monique Bellsola and Michel Picod.

> Created for the Syntax cycle the 16th of December 2005 in Perpignan. Clément Riot received a creation grant from the Sacem.