L’Exposition Concert d’Instruments du Monde

Serge Bulot

Exposition Concert d'instruments du monde /Serge Bulot

Bienvenue sur mon Exposition Concert .

En la créant en 1999, j'ai voulu proposer au public un musée itinérant et vivant consacré à la découverte des « instruments du monde » rapportés de mes multiples voyages .

Musicien voyageur multi instrumentiste je joue tous les instruments exposés afin d'offrir à celles et ceux qui visitent la collection, une découverte autant visuelle que sonore.

J'ai rédigé ce document d'accompagnement pour guider au mieux votre visite et partager avec vous mes réflexions sur sa thématique. *(photos, présentations, commentaires).*

Organologie, Lutherie et Instruments des Origines :

La scénographie de l'exposition vous raconte une première histoire : celle des différentes familles de sonorités avec trois zones distinctes :
Vents, Cordes, Percussions. (*Environ 100 à 150 pièces au total selon les superficies d'accueil*). Mais il y a bien d'autres histoires, conséquences de la première …

Chaque zone permet de découvrir des instruments des origines, d'autres plus actuels , témoignant à la fois d'évolutions dans les conceptions et fabrications,
tout autant que des pratiques musicales de différentes cultures .

Survivances, continuités ,filiations : « *Nous sommes toujours la conséquence de ce qui nous a précédé »*

J'ai voulu par ce choix de présentation mettre en lumière ces liens de filiations reliant « instruments premiers » et « instruments du monde », les seconds n'étant que la continuité des premiers…il semble certain que l'orchestre contemporain n'existerait pas si le « préhistorique » n'avait soufflé dans des bambous, pincé la corde de son arc , frappé sur des pierres ou des peaux tendues …

Faire découvrir aux publics la magnifique diversité des « instruments du monde » c'est d'abord remonter le temps, aux périodes où ce « préhistorique » va inventer pour s'exprimer et ingénieusement utiliser toutes sortes d'instruments d'os, pierres, végétaux, …
Génération après génération de ces gestes « premiers » , *souffler, frotter, frapper, pincer*, les pratiques instrumentales des familles de sonorités émergent , luthiers et facteurs d'instruments contribuant par leur art à leur infinie richesse .

Découvrir, apprendre à regarder, écouter :

A notre époque où la musique est souvent réduite une consommation standardisée (smartphone, ordinateur, fond sonore omniprésent, *-comme s'il fallait à tout prix abolir le silence* -) , où pour beaucoup « faire de la musique » c'est « appuyer sur un bouton , imiter ce qui est vu sur le net » , il me semble salutaire de revenir aux sources de son expression.

La démarche proposée par l'exposition concert permet cette approche.

Découvrir l'objet silencieux avant qu'il soit sonore, se questionner sur sa provenance ,son origine ,sur sa forme, son esthétique ,sa fonction . . .le regarder pour mieux l'écouter . . .

Des instruments pour des Musiques

L'universalité de l'expression musicale est une évidence ,chaque culture apportant sa particularité, sa propre couleur sonore dans le contenu exprimé. . .et les « Musiques » seront sacrées ou profanes, seront musiques de rituels, de guerre, d'amour, de communication, de procession, de poésie, de contemplation . . .

Tous les instruments de l'exposition concert peuvent faire ces récits. . .

La partie découverte visuelle précédant la découverte sonore ,celle-ci viendra clôturer musicalement le temps passé sur mon exposition *. . . .**concert***

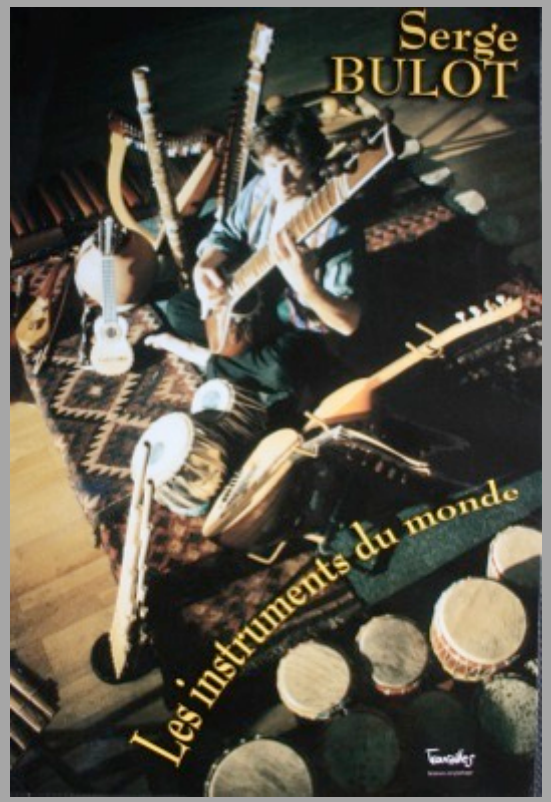
Serge Bulot OCTOBRE 2023

Pour plus d'informations sur l'exposition concert

www.sergebulot.fr

Sur facebook :
Musée Sonore des Instruments du Monde

1999 …



Création de l’Exposition Concert d’Instruments du Monde

L'exposition concert de 1999 à 2023 :
des dizaines de milliers de spectateurs
des centaines de représentations
pour tous les publics en France et à l'Etranger

Théâtres, Salles de Spectacle,
Médiathèques, Musées, Centres Culturels,
Maisons de Quartiers,
Conservatoires,
Etablissements scolaires, Hôpitaux …

consultez l'historique des programmations sur
www.sergebulot.fr

LE PUBLIC VISITE TOUJOURS
I'EXPOSITION DES INSTRUMENTS
AVANT LE CONCERT

Un temps de visite pour découvrir . . .

INSTRUMENTS
à vent

RUBRIQUES :

Encoches
Obliques
Poly-calames
Appeaux
Traversières
Harmoniques
Ocarinas
Trompes, conques
Anches
Becs

www.sergebulot.fr

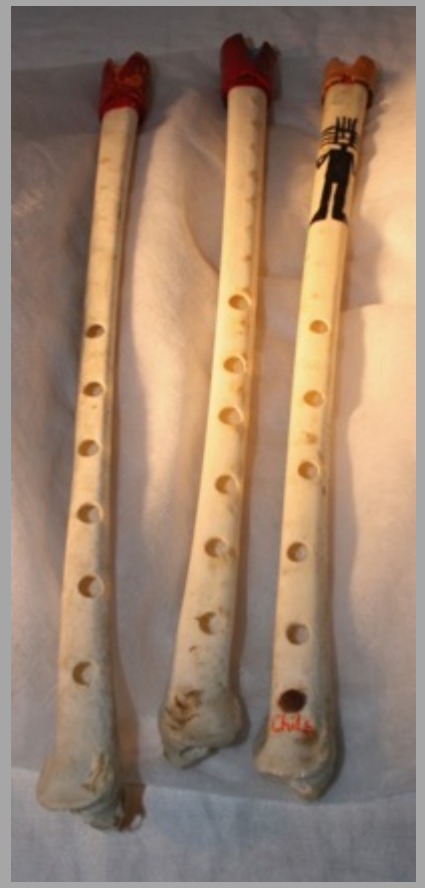
Flûtes à encoches

Kenas -Pérou,Bolivie
Xiao – Chine
Sakuachi- Japon
Bata- Afrique de l'ouest

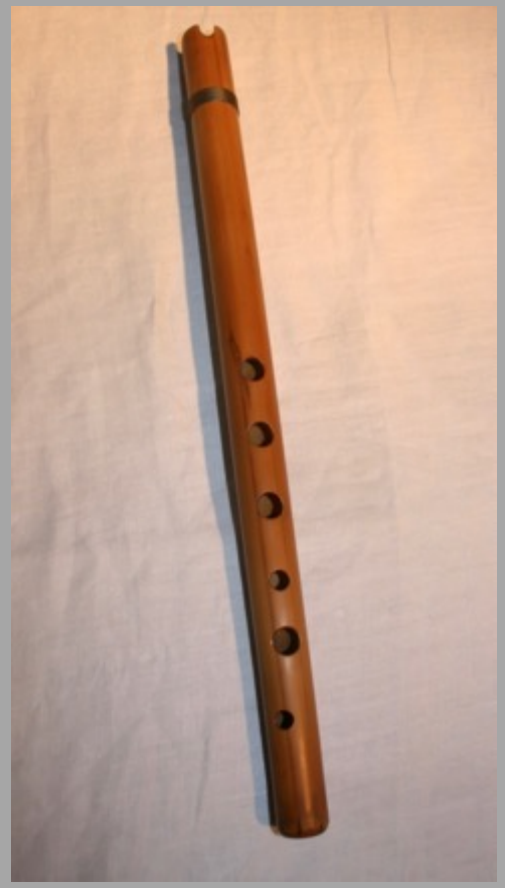
Les flûtes à encoche sont des « instruments premiers » dont la présence est attestée dès la préhistoire. (aux alentours de 40 000 ans avant le présent …)
Tube percé de trous pour obtenir différentes hauteurs, on souffle sur une encoche taillée au bord supérieur du conduit pour produire le son.
Ces flûtes peuvent être faites en os, canne de bambou, bois, céramique (ultérieurement)…
On en rencontre dans de nombreuses cultures .

Kenali
Pérou
Préhistoire
(reconstitution)

Cette rubrique offre une parfaite illustration d'un principe universel d'expression sonore : à partir de la Kenali en os, (Pérou) ou bien de celles en os de pélican (Chili) observez les similitudes de conception d'encoches des Kena (culture andine), Xiao (Chine), Shakuhachi (Japon), Bata (Peule).



Chili



Pérou, Bolivie

Chine, Japon

Sénégal

OBLIQUE…

Iran

Egypte

Bulgarie

Turquie

Tradition Sioux

Afrique du nord

Flûtes à « souffle oblique »
Peule -Sénégal
Nay- Iran
Kaval -Turquie

Les plus rudimentaires instruments sont souvent les plus complexes à jouer …Ces flûtes sont de simples tubes percés de trous de jeu, le musicien en pose le bord au coin des lèvres et envoie un souffle en oblique pour produire le son …

Nouvelle illustration d'un principe universel d'expression sonore avec les similitudes à observer entre Peule du Sénégal, Kaval de Turquie, Nay d'Iran …

Flûtes poly-calames

Poly-calames, nom savant pour désigner les tubes multiples qui constituent l'échelle des notes de ces instruments

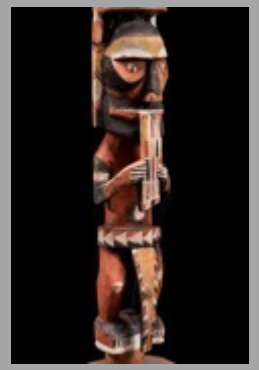
Océanie

Andes

Art Islamique XVIII°s

Roumanie

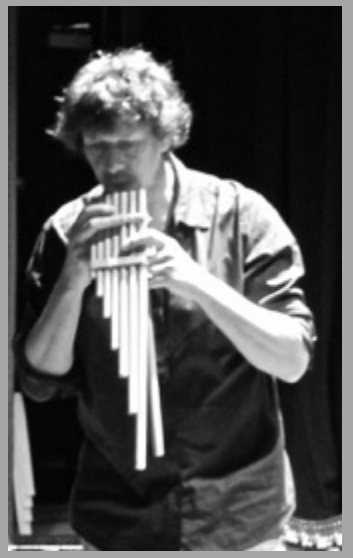
Moyen âge



Papouasie

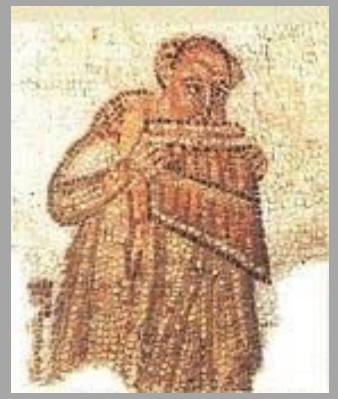
Chili ,Musée de Santiago

Chine



Expo-concert

Rome



Tunisie-fresque

Art religieux-Renaissance

Ile Salomon

Flûtes poly-calames *« flûtes de pan… »*

Sikus -Bolivie
Naï -Roumanie
Païxiao -Chine
Antara- Pérou
Wot-Indonésie *(flûte circulaire)*
Frestels- *tradition celtique (bois)*
Tubes Din-Tût -Vietnam

Les flûtes présentées proviennent d'Amérique andine -Sikus, Antara, Chine, -Paixio- , Roumanie , -Naï -, d'Indonésie ,- Wot-.

Le Frestel , percé dans une planche de bois est un instrument du monde antique (celtes, gaulois, étrusques) dont on retrouve trace jusqu'au Moyen âge.

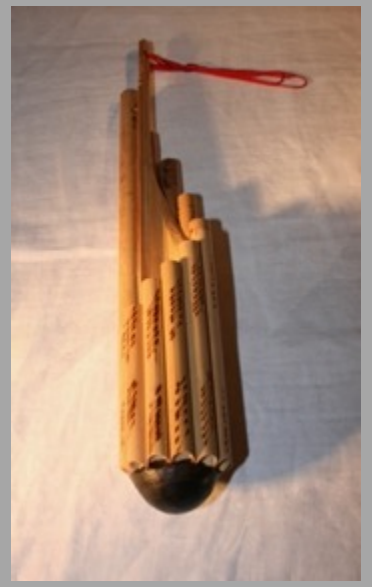
Sikus

Naï

Païxiao

Frestels

Antara



Wot

Din-Tût

En Bolivie les Sikus sont traditionnellement joués en « troupe » chaque flûte possède la moitié des notes de la gamme, il faut donc deux musiciens -ou multiple de deux-pour construire la mélodie.

Cette complémentarité musicale créant le discours collectif se retrouve dans de nombreuses cultures du monde (Tubes Din - Tût Viets, Gamelan balinais, Ankloungs indonésien, ***orchestre de flûtes en Océanie*** *etc . . .)*

Appeaux

Os, végétaux, minéraux, bois

Objets sonores « naturels » ,depuis la préhistoire où l'on apprit à produire un son en soufflant dans une cavité ouverte de noisette, d'escargot ou de coquillage, les appeaux ont pour fonction de communiquer une position ,d'attirer le gibier potentiel

La phalange sifflante, phalange de renne percée au centre par la morsure de son prédateur le loup, est attestée aux alentours de – 60 000 ans partout dans le monde et considérée comme l'ancêtre des flûtes « traversières ».

Des répliques de la phalange sifflante se rencontrent en Amérique Andine, Asie.
Le bambou offrant un parfait matériau naturel adapté.
(observez les trous de jeu sur le bambou chinois de gauche)

Chine

Bolivie

Les sifflets de chasse burkinabés permettent -grâce à des ouvertures latérales -des modulations mélodiques.(gammes tritoniques)

Afrique

Flûtes traversières
Bansuri-Inde
Ti- Chine
Peule-Sénégal

C'est le geste d'expression sonore qui détermine le nom de la rubrique. Souffler en travers donne flûte traversière .

Instrument universel, c'est le son de la flûte ***Bansuri*** *jouée par Krishna qui crée le monde dans la mythologie hindoue.*

La Flûte ***TI*** *possède un son de mirliton grésillant, une fine particule végétale entrant en vibration lorsque l'on souffle dans l'embouchure principale.*

La ***Peule*** *est fabriquée dans une tige de mil, sa technique de jeu caractéristique offre une couleur sonore surprenante ,le flûtiste « chante » à l'unisson de la mélodie dans l'embouchure.*

Ti

Bansuri

Peule

Flûtes « harmoniques »
Europe du Nord

Flûte *« sans trou de jeu »* c'est la puissance du souffle qui détermine les hauteurs « harmoniques », en rapport avec la taille de l'instrument.

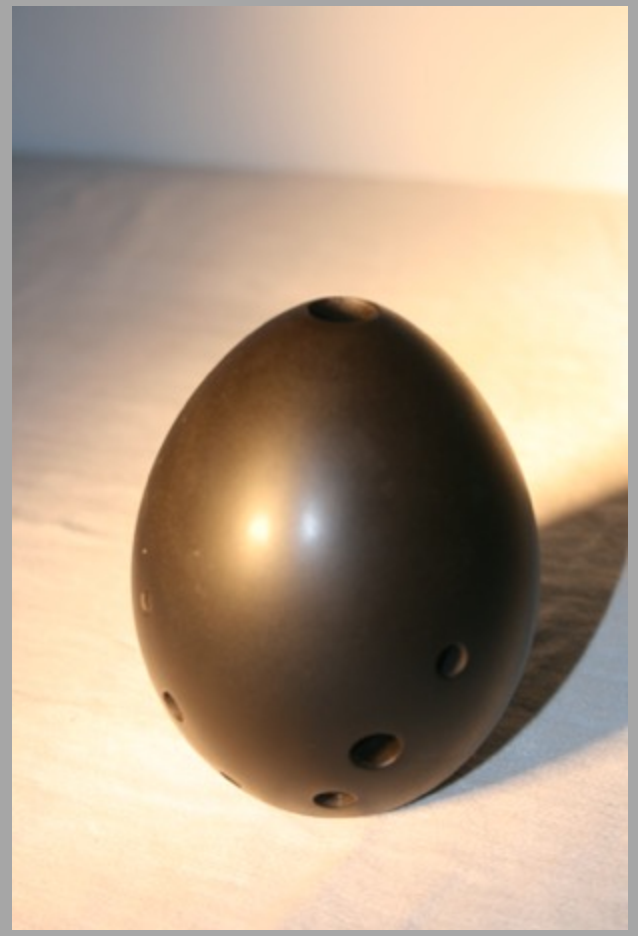
Ocarinas, Chirimias

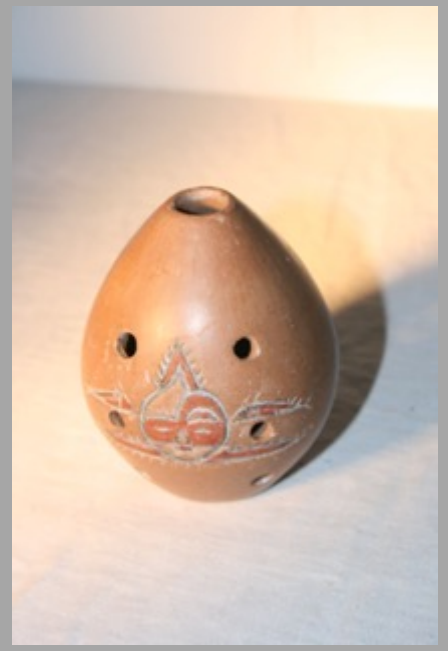
Chine, Amérique centrale, Asie, Europe

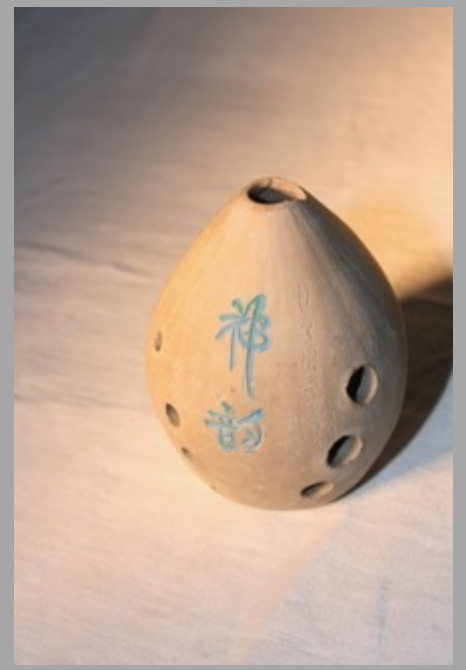
Suivant la chronologie des inventions technologiques l'usage et pratique de la terre cuite remontent au néolithique. *(entre 4000 /5000 ans)*
Partout dans le monde vont apparaitre des sifflets et flûtes en terre. *(zoomorphes, anthropomorphes)*

La sonorité de la terre cuite offre une expression sonore chaude et profonde.
Ce qui est remarquable dans cette rubrique c'est la présence des « flûtes oiseaux » aussi bien en Amérique centrale , Asie, Europe …
le timbre très réaliste de la terre cuite imitant parfaitement les modulations des oiseaux *(Tourterelle chinoise, Toucan amérindien).*

Le Xun chinois plusieurs fois millénaire d'après la tradition évoque quant à lui une flûte œuf !



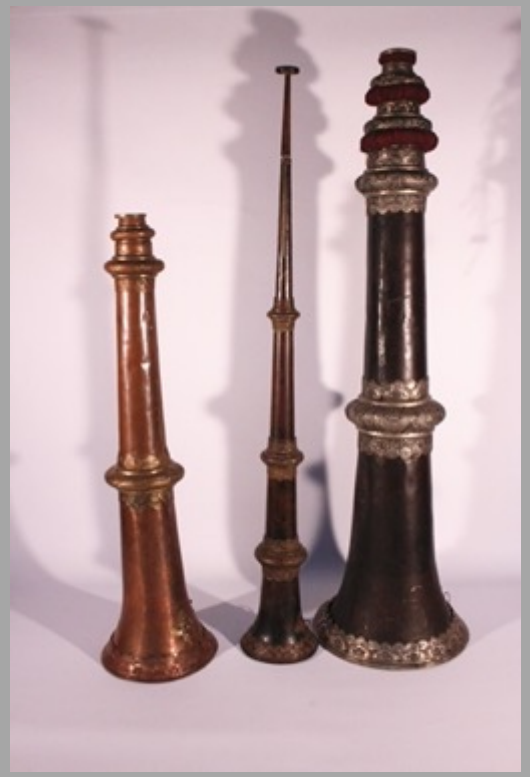




Conque & Trompe bovine
Océanie
Bolivie

Coquillage et trompe
« Pututu »
instruments
de communication sonore

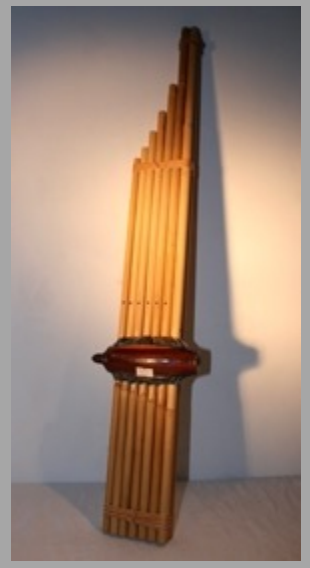
Trompes Radong
Tibet
Utilisées lors de cérémonies
religieuses, procession,
appel à la prière



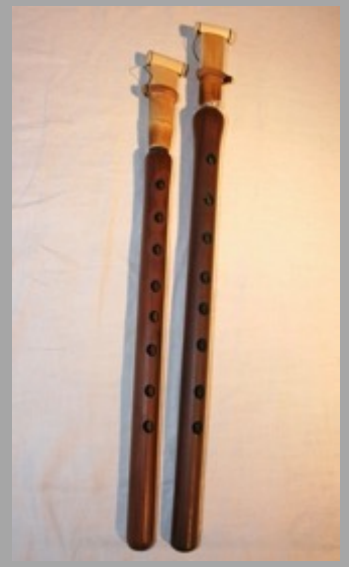
Anches

Khen -Laos
Duduk-Arménie
Gosun -Chine
Hulusi-Chine
Sruti-box-Inde
Harmonium à soufflet -Inde
Harmonica- Europe

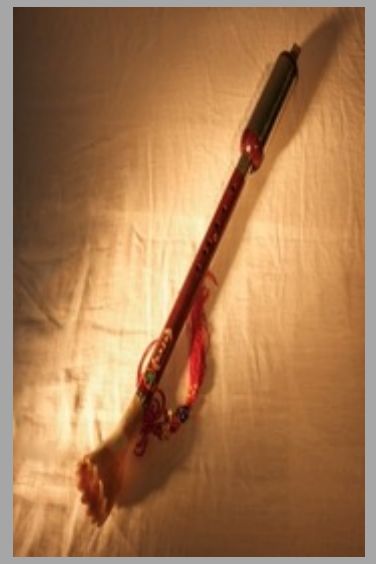
L'expérience la plus répandue pour comprendre le fonctionnement de l'anche sonore consiste à souffler sur une feuille ou un brin d'herbe coincé entre les pouces…
Il existe des anches simples ou multiples… Anches simples (bambou) Duduk, Gosun, Hulusi
ou multiples Khen, Anches métalliques Sruti-box, Harmonium, Harmonica



Khen



Duduk



Gosun

Hulusi

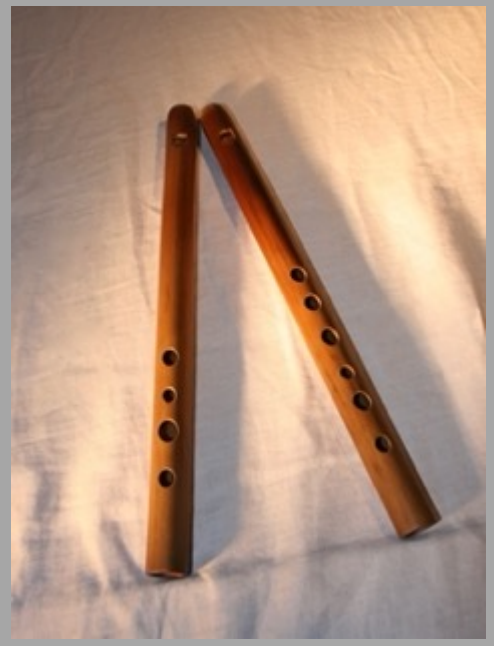
Sruti-box

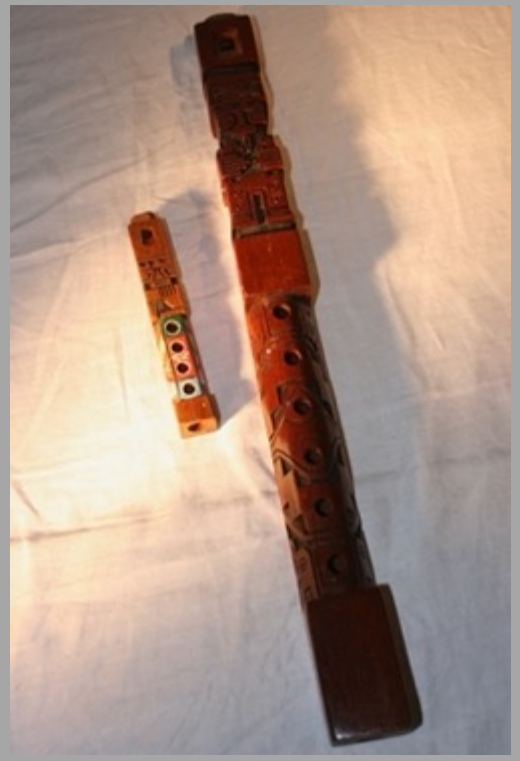
Harmonium

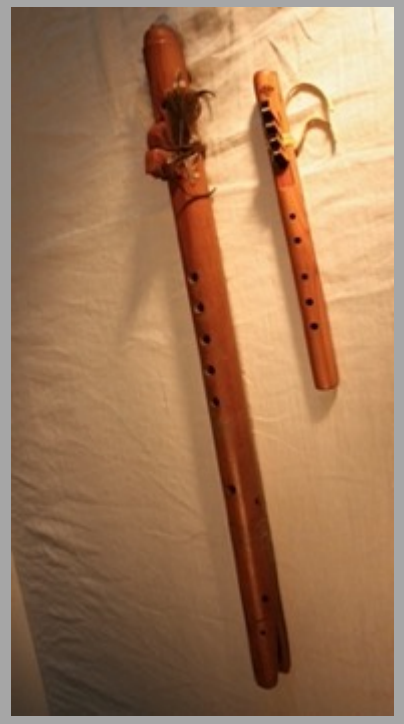
Harmonica

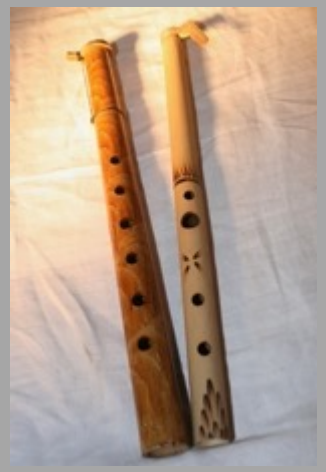
Flûtes à « bec »

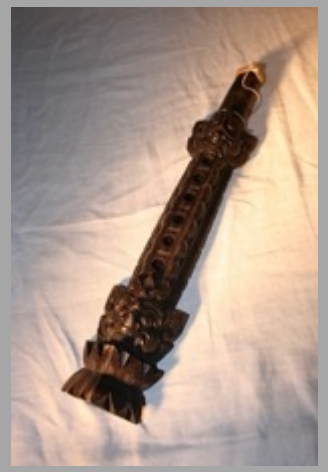
Whistles-Irlande
Dulzainas-Equateur
Tarkas –Bolivie
Lakota- Amérique du nord
Suling-Indonésie
Suling *penta*-Bali
Cornet -Europe médiévale
Flûte à bourdon-Europe médiévale











On appelle cette catégorie d'instruments également flûtes à bloc, ou à fenêtre.
C'est le principe du sifflet, souffle projeté sur une arête , conception sans plus tardive dans la chronologie des instruments à vents …

INSTRUMENTS
à Cordes

RUBRIQUES :

Arcs musicaux
Harpes
Harpes –Luth
Luths
Vièles à Archet

www.sergebulot.fr

Arcs musicaux

Depuis la préhistoire …

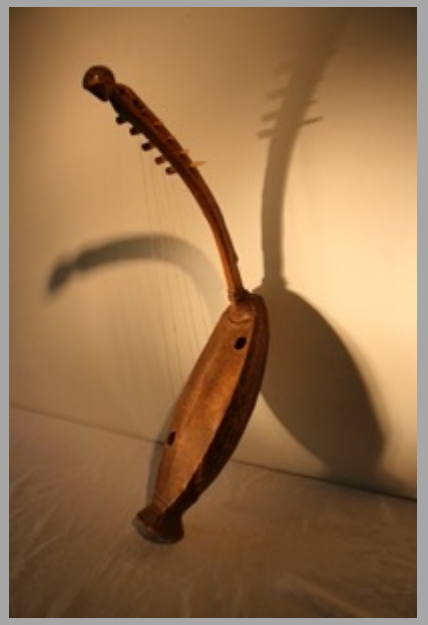
Grotte des Trois Frères
-Ariège-France-

Une gravure pariétale d'il y a 20 000 ans évoque une pratique musicale toujours présente….

L'Arc musical en bouche

Cordes pincées, Harpes, harpes luth,

Harpe celtique -Irlande
Koundée- Afrique de l'ouest
N'goni- Sénégal



Harpe Koundée

Harpe « troubadour »

N'goni

La correspondance de forme atteste d'une filiation entre l'arc et la harpe…
La harpe-luth – comme le n'goni- apparaissant sans doute ultérieurement …?
Les Harpes Koundées sont typiquement des instruments que l'on rencontre en Afrique de l'Ouest.

Charangos *tatou & bois* -Bolivie
Balalaïka-Russie

Luths à 10 cordes caractéristiques de la musique andine, Les Charangos ont longtemps été fabriqués avec une caisse de résonnance en carapace de tatou . . .ils sont maintenant fait entièrement en bois

Luth traditionnel de la musique russe, La Balalaïka possède 3 cordes, sa forme triangulaire caractéristique l'identifie.

On appelle luth tout instrument possédant un manche et une caisse de résonance , quelle que soit sa forme . . .il existe des luths à manche court . . .et à manche long . Charangos et Balalaïka appartiennent à la première catégorie.

Charango /Tatou

Charango /Bois

Balalaïka

Râbâb-Afghanistan

Le Râbâb afghan est une des plus belles pièces des Cordes de l'expo-concert :

Bois creusé et sculpté, marqueterie, 3 cordes de jeu mélodique, 11 cordes sympathiques.
Leur seule résonnance amplifie la sonorité des cordes mélodiques.

Instrument traditionnel d'expression populaire sa pratique est remise en cause dans son pays d'origine puisque le régime taliban interdit toute activité musicale …

Saz-Turquie
Gembri-Maroc

Luth traditionnel de culture ottomane, le saz est l'instrument populaire des chanteurs, troubadours. Son long manche est fretté de ligatures et accordé sur un mode à ¼ de ton.

Les Gembris d'Afrique du Nord, instruments des musiciens nomades, sont souvent fabriqués avec une caisse de résonnance en carapace de tortue… point de similitude avec le charango bolivien en tatou démontrant l'importance du rôle de l'environnement dans la conception des instruments.

Saz

Gembris

Dombra-Kazakhstan
N’guyet-Vietnam
Banjo-Californie

Dombra

N’Guyet

Banjo

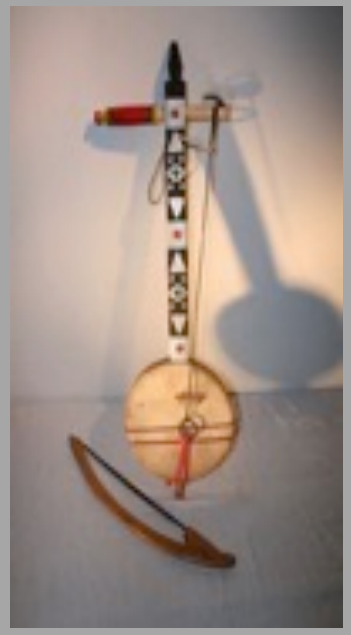
La Dombra possède 2 cordes ,c’est l’instrument national Kazakh, son jeu rythmique évoque les galopades dans les paysages de steppe.
Le N’Guyet possède un manche en relief exclusivement constitué d’intervalles pentatoniques (gamme à 5 notes caractéristique des musiques asiatiques) .
Le Banjo ,emblématique de la culture nord -américaine , est un dérivé du gembri africain importé à l’époque de l’esclavage…

Cordes frottées

Kamanja -maroc

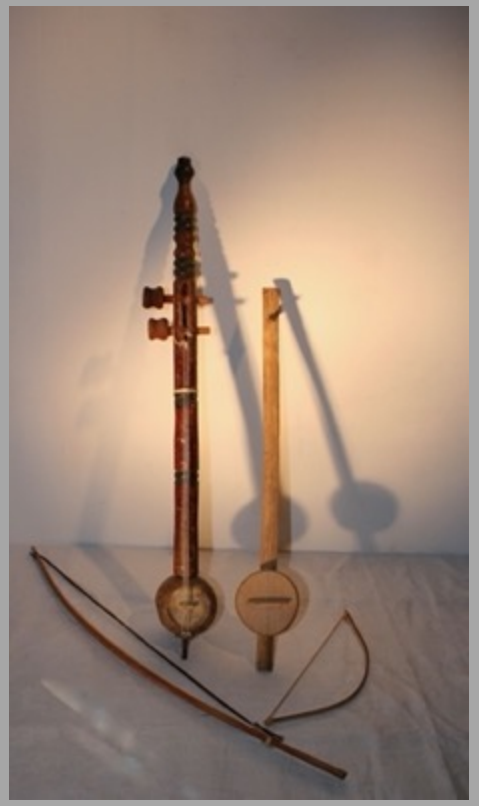
Râbâb- Egypte

Râbâb-Liban -Syrie



Kamanja

Râbâb libano-syrien



Râbâb Egypte

De facture rudimentaire ou plus raffinée ces vièles à archet sont jouées en soutien du chant des musiciens nomades.
Il existe une forte tradition de ces instruments d'Afrique du Nord , de l'Ouest, du Sud , jusqu'au bassin méditerranéen .

Esraj-Inde
Tenga- Ghana

Etonnant contraste entre la lutherie de l'Esraj (Rajasthan) instrument royal joué dans les Palais,
et la vièle monocorde africaine

Kemenché-Turquie
Pasltérion-Europe médiévale

Pièce rare que ce Kemenché qui évoque par sa forme le Rebec Médiéval . . .
Le Kemenché se joue de l'Asie centrale au moyen orient. Tout en gardant le même nom sa forme peut changer.

Psaltérion à 14 cordes jouées à l'archet

Instrument emblématique de la période Médiévale, soutien du chant ,ou de pièces instrumentales avec ses notes aux longues résonnances.

Joueurs de Rebecs

Abbatiale

Ferrières en Gatinais .45

Violon électrique …

Touche
contemporaine à la
zone des instruments
à cordes avec la
présence de mon
violon électrique …

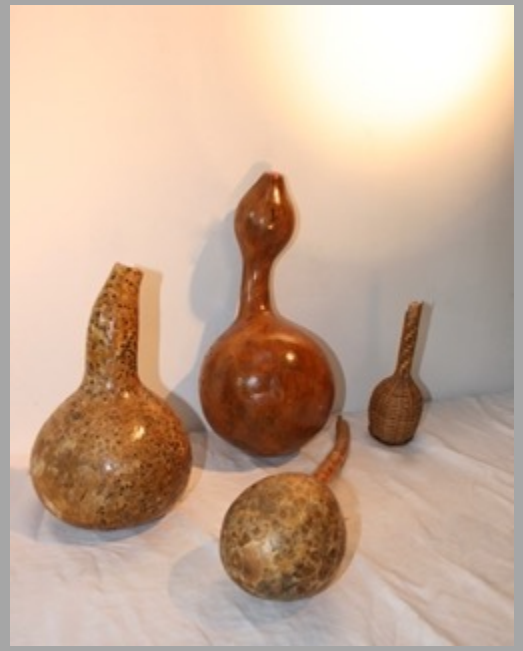
Percussions
objets sonores

RUBRIQUES :

Percussions naturelles
Bois
Pierres
Peaux
Métal
Terres

www.sergebulot.fr

Animal, Végétal, Minéral



Hochets, maracas

Quijadas

Silex biface, pierres

Racleur en os

Objets de rythme …
Chaque matériau possède une « couleur » sonore
un timbre particulier …

Cistres,maracas,hochet

Accessoires sonores

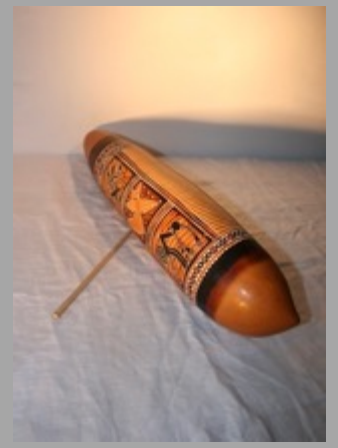
Calebasses -Afrique

Balais-France

Collier, bracelets, grelots - Afrique,Pérou,Inde

Hochets,maracas – Afrique,Amérique du sud

Racleurs -Pérou,Vietnam



Lamellophones

Guimbardes-vietnam

Sanzas,Pianos à pouce-Afrique de l'ouest

Moulin à musique

Sanzas métalliques

Guimbardes

La famille des lamellophones …
Le son est produit par la vibration d'une lamelle
Soit de manière digitale : sanzas, guimbardes
Soit mécaniquement : moulin à musique

Sanzas végétales

Percussions mélodiques, bois & pierres

Balafon-Sénégal

Xylophone berceau-Indonésie

Tamboa-prototype contemporain

Lithophone- Europe

Xylo berceau

Balafon

Tamboa

Les percussions mélodiques sont constituées d'échelles de notes - lames de bois - (xylos indo et africain)

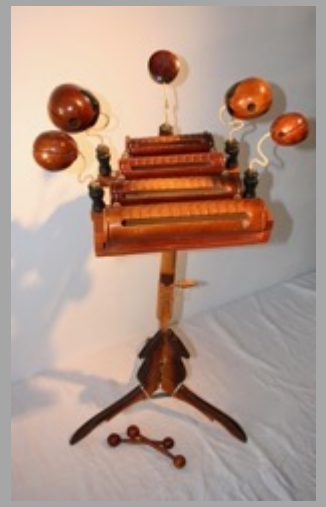
Le lithophone ,comme son nom l'indique est un instrument en pierres taillées et accordées .

Le Tamboa , creusé dans une pièce de bois est un prototype contemporain, issu de traditions africaine et amérindienne.

Lithophone

Tambours à fente – Afrique,

Mexique



Dan mô nô

Trois percussions rythmiques et mélodiques :

Dan Mô nô
Dhin-Pâ
Trung
Vietnam

Dhin-Pâ

Trung

Jeu de Cloches de Bois -Chine

Percussions en terre cuite

Gatham-Inde du Sud

Udu- Afrique

Gatham

Mêmes gestes techniques de frappe pour ces instruments traditionnels indien et africain

Sur le udu le trou de la paroi joué avec la paume ouverte permet des variations sonores caractéristiques de cet instrument

Udu

Percussions mélodiques métal

Gongs-Chine,Vietnam
Bols chantants-Népal,Tibet
Steel-Drum-Caraïbes
Ravast- prototype contemporain

La résonnance du métal ,composante sonore des rituels dans toute l'Asie, possède une forte expression symbolique et un rôle de vibration purificatrice . . .

Gongs -Chine

Jeu de Cloches- Chine

Gongs-Vietnam

Le Steel Drum –littéralement tambour d'acier –est la couleur sonore principale des musiques caraïbes

Le Ravast est un prototype contemporain se situant à mi-chemin des traditions du Gamelan balinais et du Steel Drum dont il possède la même forme mais inversée . . .

Bols Chantants-Tibet-Népal-Inde

Cloches ,Crotales, Cymbales -Tibet

Tambours à peau

Djembe-Sénégal
Duff- Turquie
Bodhran-Irlande
Daf-Iran
Bendir-Maroc
Tarangs - Inde
Tama-Mali
Darbouka-Syrie
Triple percussions-Vietnam

Djembe

Bodhran, Duff,Daf

Tama

Les tambours à peau sont présents dans toutes les traditions musicales avec des techniques de jeu différentes, et des frappes digitales ou avec baguettes

Bendir

Tarangs

Darbouka

Triple percussions

Tarang

Inde

Tablas
Inde du Nord

La technique de jeu des Tablas est basée sur l'apprentissage vocal des différentes frappes effectuées sur les tambours :
Bayan ,grave à gauche
Tabla, aigu à droite.

Cet alphabet d'onomatopées simples construit des phrases rythmiques d'une extrême complexité .

Wave Drum …tambour électronique multi timbral qui vient compléter la zone des Percussions …

Après la visite un temps pour écouter . . .

Contact :

Serge Bulot
bulots@wanadoo.fr
www.sergebulot.fr
06 81 31 73 51