

Avant-garde et art sonore chinois : FM3, Li Chin Sung, Aitar et 718

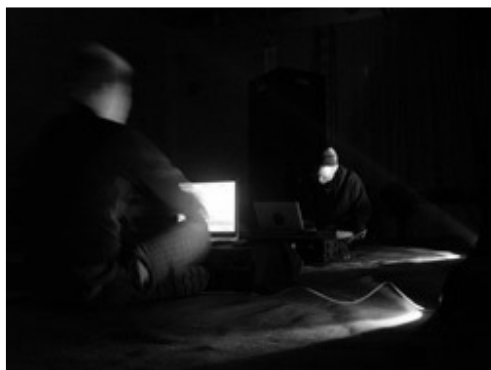
Voilà quelque temps déjà que la Chine a pris une petite avance dans "l'art sonore", ce mouvement d'origine européenne à base d'installations sonores et de performances d'électro minimaliste. Pour preuve, la scène chinoise voyage de musée en musée à travers le monde, performant en compagnie des leaders du mouvement tel Zbigniew KARKOWSKI ; organise des symposiums avec Blixa BARGELD et autre Guy Marc HINANT et reçoit le festival Mutek à Pékin...

"Art sonore". Qu'est-ce que cette bête là ...du son, et plus, des vibrations, aléatoires, organisées, accentuées ou dépassées, selon l'intention du musicien plasticien. Et pourquoi la Chine semble-t-elle si éminente dans un mouvement traditionnellement européen (de Pierre HENRY à Henri POUSSEUR en passant par les expérimentations des dadaïstes et des industriels tels Einsturzende Neubauten ou Throbbing Gristle) ? Et bien, le son chinois ne se veut pas dictateur ou talonnant contrairement aux bruitistes d'influences japonaises à la Merzbow ou KOJI Tano ; ni dansant ou excitant comme les anglo-saxons ; et enfin, moins élitiste et plus planant que par chez nous... libéré enivrant, transcendant, dans une tradition semblant amener le calme des lointaines montagnes sacrées au milieu des voitures des mégapoles chinoises et leurs insignifiants musées perdus dans la furie du verre et de l'acier (allez à Shanghai vous comprendrez).

Ces performances reposent la plupart du temps sur une mise en scène de ces vibrations, incorporant l'espace, l'aléatoire, voire le temps mais surtout le mouvement, perpétuel, naturel, irrégulièrement régulier et inversement, dans la création. On espère vous présenter en quelques artistes l'un des bouillons de la musique expérimentale chinoise actuelle. Et sûr qu'entre FM3, LI Chin Sung, Aitar et 718, il y a du monde au balcon, même si, comme tout bouillon, ils ne font pas forcément l'unanimité à l'intérieur du mouvement, mais voilà, ici on les aime pour justement leurs diversités d'approches.

FM3

Sur la scène pékinoise, le duo sino-américain FM3 (ZHANG Jian et Christiaan VIRANT) s'impose comme véritable représentant, sortant depuis 6 ans une panoplie de CD à travers le monde (en France chez BipHop notamment), laissant les vibrations et les sons altérer l'esprit de leur auditoire. Vous les avez peut-être croisés au Louvre ou au festival parisien des Nuits Blanches, amalgamant spiritualité et sonorité ; chaque pièce de FM3 semble se vouloir minimaliste, se basant sur de rares sons ajoutés à de longues séquences en boucle de vibrations (cet élément pas toujours audible mais qui fait trembler les murs). Leur dernière création en date, la sculpture sonore baptisée *Bouddha Machine*, symbolise leur esprit, un petit mécanisme créant des boucles à l'infini. Séquences étirées, extrapolant l'aléatoire du réel (ici représenté par un coeur de Bouddha à la source des boucles), l'indéterminisme musical. Leurs installations plus récentes, comme les *Bouddha Boxing*, laissent une plus grande part encore à l'incertain, l'un des noeuds majeurs du mouvement d'art sonore et ce depuis l'erratum musical de Marcel DUCHAMP en 1913, en y apportant des considérations modernes. Les *Bouddha Machines* sont utilisées par le duo dans le cadre de jeu de plateau (comme échecs ou dames), créant des improvisations sonores en fonction des mouvements imposés par les règles du jeu, le déplacement des *Bouddha Machines* changeant l'intensité des sons. D'autres joueurs prennent ensuite possession des *Bouddha Machines* pour jouer à leur tour, "et c'est là toute la beauté de la création, c'est un produit de musique *open source* que chacun peut utiliser différemment" dicit FM3 (www.chinesenewear.com/gno/?p=53). Concrètement, les albums de FM3, composés de sons ponctuels superposés à de longues boucles, donnent un sentiment d'apaisement, de sérénité de mysticisme intrigant pour reprendre en partie la critique de Benzine. Cela envoûte plus que du thé noir, et aide à la méditation plus que ne le fait la position du lotus. Les FM3 sont aussi à l'origine de beaucoup d'autres contributions, comme sur *Live Thinker Cafe* où ils apportent la bande sonore aux poèmes de YAN Jun, philosophe chinois digne des flambées d'Alan GINSBERG. Egalement à leur actif des travaux avec Zimoun (*Live In Bern*), des live en compagnie du légendaire chanteur de Hei Bao (*Panthère Noire*) DOU Wei (allez, faisons people, aussi ex mari de WANG Fei), ou des projets d'enregistrement de sons urbains en zones inhabituelles telles *Radio Pyongyang* ou *Streets Of Lhasa*. Un seul regret, la structure en séquences peut parfois enfermer l'auditeur dans une émotion donnée, telle un manège envoyant l'enfant dans le merveilleux. Cela est certes mystique et apaisant, mais cela contraint à l'apaisement (et parfois on aimerait atteindre l'apaisement par soi-même, sans canne... ou alors ne pas être en paix, c'est selon).

LI Chin Sung

LI Chin Sung (alias Dj DEE ou Dickson DEE) le Hong Kongais apporte lui une approche plus expérimentale et avant-gardiste, semblant dernièrement abolir le concept même de boucle, s'essayant à la création en direct, un incertain basé non sur les intensités et longueurs de boucles ou séquences, mais bien sur des rythmiques et des sons... impromptus. Un épicurien sonore, retranscrivant le direct sonore comme un jeune avec une Super 8 perdu au milieu de Hong Kong retranscrirait le direct visuel, l'instantané. Thèmes variables selon les humeurs, les performances de LI Chin Sung en solo ou comme récemment avec le polonais Zbigniew KARKOWSKI pour *The Revenge Of Ying And Yang*, ont des saveurs de WANG Lei décomplexé (musicien chinois versé dans l'électro, ayant dernièrement à son actif une collaboration avec High Tone), extériorisant en direct des émotions, comme le dessinateur laissant son crayon vaguer aux vibrations alentours, les sons ressortis sont parfois plus agressifs, parfois plus planants, parfois calmes ou entêtants, bref une recherche du direct, de l'instant T, titillant l'imagination. Quasiment chaque CD sorti par son label Dicksonia consacré à l'électro a été enregistré en live ou interprète l'instantané (comme *Sunday*, album où chaque titre représente les émotions de Li ChinSung à une heure donnée de son dimanche). Bref l'approche apparaît résolument empirique, incontrôlable et incontrôlée parfois. Son nouveau projet en date, *Reconstruction*, veut reconstruire des figures mythiques du genre, tel OTOMO Yoshihide, ou ses contemporains de musique traditionnelle chinoise.

Aitar

Shanghai, terre de modernisme chinois par excellence, possède un cercle grandissant d'artistes sonores, emmenés par B6 et MHP (le duo Aitar). En comparaison à FM3 et LI Chin Sung, Aitar se veut plus contenu, raisonné mathématique. Oubliant les boucles et l'enregistrement direct, effaçant ainsi leurs imperfections (donc par la même, effaçant l'humanité la chaleur qui s'en dégageait), les sons sont créés et assemblés suivant une thématique donnée, permettant ainsi d'inclure l'orchestration comme reflet de la thématique. Leur *Aitar II* sorti chez SubJam est un bon exemple, intégrant une structure quasi-logique et inflexible, une rythmique machiavélique et froide pour représenter la guerre le long de deux cd se terminant par *Tokyo Death...* Utilisant des samples (chenilles de tank, discours japonais ou nazis), du bruit sous filtre, de la fusion de circuit voir carrément du bruit blanc (équivalent du grésillement de la poêle à frire ou de la télé en panne), Aitar joue sur les ambiances et atmosphères, toujours dans un esprit minimaliste, où les vibrations semblent parfois devenir atones, prenant le dessus sur le son audible ; le blanc, le vide devenant et maîtrisant le plein cher à la pensée bouddhiste chinoise. Outre leurs activités d'artistes sonores, B6 et MHP se vouent aussi à d'autres seins, activistes dans la production d'artistes shanghaiens (Junkyard, Torturing Nurse et tant d'autre), designers pour la majorité des visuels du label SubJam et Kwanyin Records. Membres d'Antidote, ils officient aussi régulièrement avec des titres plus orientés électro sur les compilations ShanShui, voir break/hardcore sur leurs efforts sortis chez Reconfiguration. Le dernier EP en date de B6, *Post Rock*, affiche une réelle volonté de revenir à du minimaliste ultra travaillé (cœur de Aitar)... simplicité et légèreté des sons sur une orchestration ultra stratifiée, incorporant également des expérimentations bruitistes chères à la scène Shanghaïenne, à travers les riffs du guitariste de Sonnet.

718

Enfin, le Xinjiangais 718 alias SUN Lei, se détache de ses prédécesseurs, semblant délaïsser lui aussi l'imprévu... en le réintégrant de façon prévue. Explication : pour son *An* (trad. : calme / sérénité, 718 est parti d'enregistrements d'ondes cérébrales (un très lent boum.....boum.....boum.....) (sons enregistrés en direct donc résultant sur de l'imprévu) et y a ajouté une multitude de petits sons afin d'assembler des rythmiques. Le but de ces rythmiques étant de s'aligner avec les ondes cérébrales de l'auditeur pour ainsi l'hypnotiser (sons composés par la suite donc résultant sur du souhaité / prévu). Autre exemple, partir des Ziarat musulmans (prières en arabe, turc ou persan) de son Xinjiang natal (sons enregistrés en direct donc résultant sur de l'imprévu) pour faire un titre sur l'infini (sons composés par la suite donc résultant sur du souhaité / prévu). L'imprévu en prend une autre dimension, ici il n'est ni un aléatoire réel (sons de départ prévus mais traités de façon imprévue, voulant exprimer la réalité comme chez FM3 ou LI Chin Sung, ni quelque chose de complètement calculé comme chez Aitar (sons de départ prévus et traités de façon prévue), bref on a à faire à un aléatoire irréel, comme dépassé par de plus grandes structures (sons de départ imprévus mais traités de façon prévue). Une approche scientifique, essayant d'intégrer l'aléatoire en le dépassant avec des formules et équations rationnelles (en l'occurrence des séquences sonores). Exemple concret, *An* essayant de maîtriser les ondes cérébrales de l'auditeur grâce à des connaissances en neurologie et à d'autres ondes cérébrales imprévues. Le son de 718 est dicté par les sons aléatoires de départ, donc *An* résulte en un son troublant, ouaté et chloroformisant, une lente progression dictée par un boum.... boum.... lent et serein sur lequel s'ajoute des petits sons, des petits détails renforçant l'impression de calme ; tandis que *Nowise Assault* se veut un voyage vers l'infini, à base de mouvement perpétuel, de sensation de vertige sonore (un vide très dense en sons/vibrations parfois inaudibles, un trou noir en quelque sorte - inexplicable, il faut écouter), et se concluant par une fin digne du 2001 de KUBRICK (en l'occurrence un metalloïde sonore non identifié. Du psychédéisme selon certains, non, de l'aléatoire

irréel.

En conclusion, une scène, quatre villes, quatre groupes, et quatre approches/visions bien différentes, toutes utilisant un outil commun, le minimalisme électronique et l'art sonore. On pourrait encore citer Zenlu, WANG ChangCun, Pei, certaines expérimentations de WANG Lei, ME!MO et encore beaucoup d'autres. Avec autant de débats créatifs en interne, on comprend mieux pourquoi les musées et festivals mondiaux s'intéressent de plus en plus à la Chine, et nous vous conseillons une vive immersion, même si, comme toutes oeuvres expérimentales, l'entrée peut parfois être déconcertante.

Pour tous ceux qui s'intéressent à ces artistes, voici une liste de liens par groupe cité.

Enfin, pour se tenir au courant de la scène, citons également Global Noise Organisation et son blog en anglais, ainsi que les efforts de SubJam-Kwanyin records.

Guillaume Maximin

Informations complémentaires :

Mouvement d'art sonore chinois :

Site Global Noise Organisation en anglais pour se tenir au courant de la scène :

www.chinesenewear.com/gno

Base de données des artistes en anglais : www.chinesenewear.com/menu.html

FM3 :

Site Officiel : www.fm3.com.cn

Extraits mp3 du site officiel : www.fm3.com.cn/work

Label français Bip-Hop : www.bip-hop.com (BipHop generation vol 7)

Label suisse Leerraum : www.leerraum.ch (PinPan, Live In Bern et Buddha Machine)

Label hollandais Staalplaat : www.staalplaat.com (Buddha Machine)

LI Chin Sung (aka Dickson DEE et DJ DEE) :

Blog de Li Chin Sung (anglais et mandarin) : www.noiseasia.com/dick

Label chinois NoiseAsia et Dicksonia : www.noiseasia.com (ensemble de son oeuvre)

Aitar :

Label Subjam : www.subjam.org/subjam/default.htm (Aitar II)

Site officiel de B6 : <http://myspace.com/b6music>

Site personnel de B6 (anglais et chinois) : <http://bsix.blogdriver.com/bsix/index.html>

(Post Rock EP téléchargeable intégralement)

SUN Lei (aka 718) :

Label Subjam : www.subjam.org/subjam/default.htm (Nowise Assault)

Label Kwanyin : www.subjam.org/subjam/KwanYinRecords01.htm (An)

Blog Chaile (anglais) : www.chaile.org/content/718_nowise_assault_subjam_an_kwanyin

LI ChinSung, Aitar et 718 ont aussi contribué à différentes compilations chez Reconfiguration Records www.reconfiguration-records.com et ShanShui records www.shanshui-records.com