

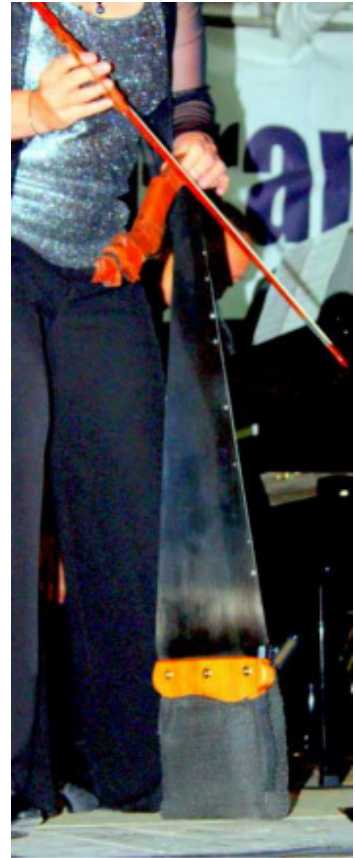
VOIX DE LA LAME SONORE

Par Meredith Kennedy

Deux femmes, un piano et une scie modifiée. Ce qui suit est un conte extraordinaire de musique, histoire, passion et la voix d'un ange découlant de la plus humble des sources: une scie banal.

Annette Scholten (à gauche) et Nanke Flach

La Lame Sonore

Violoncelliste Annette Scholten a acheté la scie pour un programme en Octobre 2011 qu'elle a présenté avec son amie, pianiste Nanke Flach, pour démontrer l'acoustique de son pour les écoliers. Il s'agit d'un programme de sciences et musique dans le nord région des Pays-Bas à l'Université de Groningen (RuG) et Hanze Université des Sciences Appliquées.

Intrigué par le ton, la gamme et la qualité des sons produits par l'oscillation de la lame de scie, Annette se demandait s'il serait possible de produire -et harnacher- ces sons avec un archet appliqué à la scie. Peut-être pas une pensée inhabituelle pour une violoncelliste professionnel qui a passé une grande partie de sa vie avec un archet dans sa main.

Annette montre les écoliers comment la lame de scie en acier produit ses vagues sonores, dans le programme de science et musique qu'elle fait avec Nanke Flach. Photo gracieuseté de Nanke Flach.

En effet, il est possible, sous la forme de la Lame Sonore, un instrument basé sur une scie de charpentier. Elle a été faite en 1948 et jouée par Jacques Keller, et a apprécié un bref début international. Marlene Dietrich a divertit les troupes pendant la Seconde Guerre mondiale sur la scie musicale, puis sur la Lame Sonore quand il est devenu disponible, mais après cela, la Lame Sonore tomba dans l'oubli.

Avec peu d'informations pour continuer, Annette a fait de recherches sur la Lame Sonore et a eu un construit pour elle par Alexis Faucomprez de France. Alors que ce n'est pas réellement fabriqué d'une scie de charpentier, la Lame Sonore est très similaire, avec la lame de métal en acier à ressort (un nickel alliage le plus couramment utilisé pour instruments de musique) se rétrécissant de façon symétrique à la pointe. Comme une scie laissée dans un bûcher humide, la lame d'acier de la Lame Sonore peut oxyder et rouiller sans attention et sans soins appropriés, et doit être maintenue et polie avec Quatuor (poli à métal). Les huiles naturelles laissées au bout du doigt vont également affecter la surface de la lame et provoquer l'oxydation, donc en fait Annette ne touche jamais la lame avec ses mains.

Nanke décrit la Lame Sonore comme comparable à un xylophone, étant la même forme mais sans être coupé en plaques séparées pour chaque note. Les deux sont

des *idiophones*, qui produisent le son par la vibration de l'ensemble de l'instrument, sans cordes ou membrane (comme avec un violon ou un tambour). Le xylophone, cependant, est un idiophone frappé, qui utilise un maillet pour créer des vibrations, tandis que la Lame Sonore est un *idiophone de friction*, qui crée des vibrations avec le grattage d'un archet sur son bord.

Contrairement au xylophone, la Lame Sonore est bien adapté pour les longues lignes legato puisque il n'y a pas d'espaces physiques qui séparent les notes. Toutefois, à cause de ça, de nombreux joueurs de la Lame Sonore et de la scie musicale utilisent beaucoup de glissando en cherchant pour les note pendant qu'ils jouent. Une formation adéquate et une pratique sérieuse (comme nécessaire pour apprendre un instrument de musique) est exigé pour surmonter les défis du jeu faux, la surutilisation de glissandi, vibrato vacillant et les sons parasites.

Lame Sonore ou Scie Musicale? Contrairement à la Scie Musicale, la Lame Sonore n'est pas réellement une scie, mais conçue pour une fonction similaire pour produire un son lorsque la lame métallique flexible est courbée et pliée, et jouée avec un archet comme pour instruments à cordes. La forme fuselée de la Lame Sonore est symétrique (comme opposée à une lame de scie), semblable à un xylophone, et a trois et demi octave de gamme, rendant la Lame Sonore plus adaptée pour la musique classique que la gamme de deux octaves pour la plupart de scies musicales.

La Lame Sonore d'Annette a quatre-vingt quinze centimètres de longueur, conçue pour s'adapter à son corps et l'envergure des bras. La base de l'extrémité inférieure (correspondant à la poignée d'une scie) est positionnée et stabilisée par ses jambes, et Annette a modifié la base afin de fournir un meilleur amorti et contact avec ses genoux. Contrairement à jouer le violoncelle, les jambes d'Annette sont une partie active pour commander la base de la Lame Sonore.

La poignée sur l'extrémité supérieure est maintenue dans sa main gauche, comme elle fait avec son violoncelle, mais exige une position différente de la main et du poignet, avec un mouvement contrôlé finement pour créer le vibrato et le ton de la voix de la Lame Sonore. Contrairement au violoncelle, la main gauche est également utilisée pour plier la Lame Sonore à la baisse, et dans une onde sinusoïdale ou configuration en forme de «S», pendant qu'elle incline l'archet sur le bord du métal avec sa main droite, ce qui ajoute à la qualité de son hanté unique.

Annette utilise ses deux mains et ses genoux pour tenir et jouer la Lame Sonore, tandis que Nanke fournit l'accompagnement du piano et une oreille pleine de discernement.

Une fois qu'Annette avait son propre instrument, elle a dû s'apprendre à jouer. Une recherche approfondie a révélé un seul manuel scolaire sur la Lame Sonore, écrit par Jacques Keller et publié en 1950 et ne fournissant que des points très élémentaire.

Annette a appris à trouver des emplacements à travers l'archet, la position, et la courbure de la lame métallique. Au début, elle pencha la lame dans une forme de «S», pour déterminer où chaque emplacement sonore se trouvait à la jonction de l'avant et l'arrière de la courbe. Déterminer comment jouer l'instrument était (et est toujours) un ensemble d'exploration car il n'y avait personne pour l'enseigner, mais comme musiciennes professionnelles, les oreilles astucieuses de Nanke et Annette guident leur voyage.

Essentiel pour le processus d'apprentissage était (et est) le partenariat d'Annette avec la pianiste Nanke Flach. Nanke fournit non seulement le ton central du piano, mais une oreille pleine de discernement et des commentaires détaillés sur la tonalité, la fonction et la technique, pendant qu'Annette s'est apprise à jouer.

Quel est le son de la Lame Sonore? Comme rien que vous avez déjà entendu. Un chant de rossignol pendant la pleine lune (et en fait l'un des leurs pièces de performance est «Chanson de l'Oiseaux», par Pablo Casals), une reine des fées en deuil de son amour perdu, une voix céleste, comme la voix d'un ange? Il y a une qualité humaine mais surnaturelle à la voix de la Lame Sonore, aussi impérieuse comme elle est impossible à décrire.

Bert Scholten, le père d'Annette, a également fourni du soutien et de l'encouragement. Lui et Annette ont joué de la musique ensemble depuis l'enfance, père au piano et fille au violoncelle, et prennent plaisir à apporter la musique aux maisons de retraite. Il a été l'un des plus grands supports d'Annette pendant qu'elle s'est apprise à jouer la *Lame Sonore*.

Dans le cyberspace, Annette fait la connaissance de Eddo van der Hoog, un violoniste à l'orchestre résidence de Den Haag qui avait joué la *Lame Sonore* pendant quarante ans, mais l'avait renoncé. Avec des décennies d'expérience, il s'est avéré être une source excellente de conseils et de suggestions pour Annette, qui a été engagé à la maîtrise de la *Lame Sonore*.

Jouer la *Lame Sonore*

Comme pour jouer d'un instrument à cordes, le contact, la pression et la communication sont indispensables pour jouer la *Lame Sonore*. La principale source de bruit vient de tirer l'archet le long du bord de la lame, mais la technique diffère par rapport aux instruments à cordes d'une manière très significative. Au lieu de tirer l'archet sur les cordes avec l'archet parallèle au sol, l'archet est tenu *perpendiculairement* au sol, donc l'archet est tiré verticalement au lieu d'horizontalement, comme vous le feriez avec un violoncelle ou violon.

*Réglage: La *Lame Sonore* ne peut être pas réglé comme d'autres instruments. La plupart des instruments sont réglés avec le piano, généralement avec l'A au-dessus du milieu C à 440 Hz (442 Hz souvent dans les orchestres). Après le réglage, le jeu et la technique sont les mêmes à 440 ou 442. Puisque la *Lame Sonore* ne peut pas être réglé, le joueur doit différentiellement utiliser des flexions, des techniques d'archet et l'utilisation de ses jambes pour jouer à 440 opposés à 442, ou à 438 Hz, ce qui est utilisé dans la musique baroque. Cela rend la performance encore plus difficile, car la technique de jeu maintenant doit correspondre à chaque réglage spécifique. Le joueur de la *Lame Sonore* doit étudier à nouveau la musique pour être capable de jouer avec un instrument réglé différemment.*

Non seulement est le mouvement du bras différent avec ce type de technique d'archet, les cordes de l'archet ne sont plus en contact permanent avec la *Lame Sonore*. Avec un violon, par exemple, la gravité tient l'archet en contact avec les cordes. Mais, quand l'archet est tenu perpendiculairement à la *Lame Sonore*, la gravité peut faire bouger l'archet loin du bord de lame qui produit le son; un défi en apprenant à jouer.

Exécution de la Lame Sonore

Annette et Nanke ont commencé à jouer dans les maisons de retraite locales comme Lame Sonore/piano duo en 2013, et au Instrumentenmuseum Vosbergen à Eelde. En Septembre 2013, elles ont été invitées à représenter Würth, une grande entreprise qui manufacture des scies, sur une performance culturelle de nuit à Den Bosch. Ce n'était que le début et plus de concerts ont bientôt suivi.

Leurs performances ont stimulé toute une gamme de réponses de leur public: la surprise, la joie, l'incrédulité, même les larmes. Les auditeurs curieux avaient toujours des questions et commentaire pour le duo quand ils avaient fini, y compris un homme qui était convaincu qu'Annette elle-même chantait, car il n'y avait pas moyen que ce genre de musique pourrait provenir de ce morceau de métal. Quand Annette a expliqué qu'elle ne chantait pas, que c'était vraiment la Lame Sonore, il ne pouvait toujours pas être convaincu et il a déclaré qu'elle avait sûrement un appareil caché quelque part sur sa personne, jouant un enregistrement.

Pendant deux ans, Annette a travaillé sur des différentes approches et positions, mais a dû finaliser sa technique en mai 2014 en préparation pour une performance sur une scène internationale. Le temps était venu de réintroduire la Lame Sonore au reste du monde.

SICILE: CONCOURS GRAND PRIX IBLA

Le Concours Grand Prix Ibla a lieu chaque année dans le site du patrimoine mondial de Ragusa Ibla, dans le sud de la Sicile. Les informations de la candidature était encourageant, car il n'y avait pas de limite d'âge (contrairement à de nombreux concours de musique) et était inclusive aux pianistes, chanteurs et instrumentistes de toutes sortes, donc il semblait le lieu idéal pour le début international de la Lame Sonore. Annette et Nanke ont décidé d'appliquer.

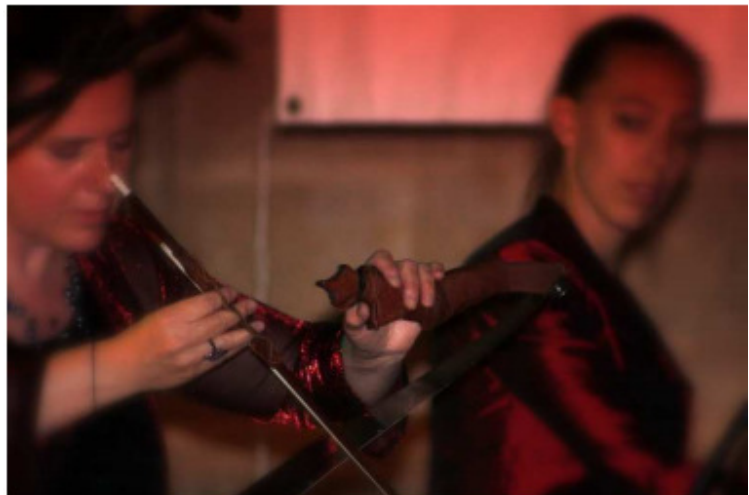
La particularité de la Lame Sonore est devenu évident dès le départ. Comment faut-il classifier l'instrument? Les instructions en anglais ont indiqué que la concurrence accepterait les «instruments à cordes», mais les instructions italiennes disait «instruments à l'archet». Nanke a contacté le bureau à New York pour des précisions, mais personne n'avait jamais entendu parler d'une Lame Sonore. Pourraient-ils s'il vous plaît voir l'instrument étant joué?

Après l'envoi d'une vidéo sur YouTube, Annette et Nanke ont été acceptées pour la concurrence, et elles ont préparé leurs valises pour l'Italie.

La ville médiévale de Ragusa Ibla est perché au sommet d'une colline dans le sud de la Sicile, et le Concours Grand Prix Ibla a lieu dans son charmant centre-ville pendant une semaine. Des musiciens arrivent de partout dans le monde et effectuent dans des églises, un théâtre, des villas, une alcôve sur la place principale, et sur une scène extérieure avec une verrière mise en place au-dessus de deux pianos à queue de concert. Pendant la journée, on peut entendre toutes sortes de musique en direct, dans les restaurants, les places, les boutiques et les églises; pianos sont fournis dans toute la ville pour répétition.

Piazza Pola, la salle de concert principale, s'anime tous les soirs avec nuit sicilienne vie. Les amateurs de musique de tous âges, les touristes, les autres concurrents, personnes à manger à l' tables à l'extérieur, les amis et la famille, les processions de mariage, les chiens et les enfants tous les se réunir comme certains des meilleurs musiciens du monde sur scène. pianistes, compositeurs, violonistes, chanteurs lyriques, violoncelles, saxophones, accordéons, guitares; concerti, solo et duo artistes, Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Puccini, œuvres originales, tous ont fait leurs débuts sur la scène Piazza Pola, mais la Lame Sonore était quelque chose de nouveau. Personne n'avait jamais entendu parler avant.

Annette et Nanke comme duo Lame Sonore-piano a captivé le public dès leur première performance. Sa voix envoûtante, comme quelque chose d'un rêve oublié, avec l'accompagnement gracieux au piano, a capturé l'attention de tout le monde. Surprise, joie, curiosité; les gens voulaient en savoir plus, ils avaient des questions, ils ont essayé de décrire sa voix, et surtout, ils voulaient l'entendre encore.

Sur la scène de la Piazza Pola, Ragusa Ibla, Sicile, Italie

La plupart des musiciens dans la concurrence sont invités à jouer au moins trois fois, mais Annette et Nanke ont effectué à neuf reprises en moins d'une semaine. Elles ont joué sur la grande scène de la Piazza, elles ont joué dans les églises, dans l'alcôve Arrezzo, et une fois elles ont été emmenée à la dernière minute pour jouer dans une belle villa à une heure en voiture de la ville. Professionnelles chevronnées, elles ont tout pris en grands pas et elles ont embrassé toutes chances pour réaliser une performance. Lors de la grande finale de la compétition une douzaine de musiciens ont été sélectionnés pour jouer dans la salle de concert d'une autre villa somptueuse avec Annette et Nanke éminents d'entre eux, la voix de la Lame Sonore appelant des spectateurs de l'extérieur pour surpeupler autour l'ouverture des portes.

Annette et Nanke effectues au gala de la finale de la compétition.

Le duo a très bien fait dans la concurrence, créant un atmosphère mystique et impérieux avec leur répertoire bien choisi. Il ya très peu de compositions réellement écrites pour la Lame Sonore, et son acoustique inhabituel et distinctive nécessite du soin dans le choix des arrangements, mais leurs sélections ont très bien travaillé et elles ont fini par être répertorié dans la catégorie des Musiciens les Plus Distingués avec Mention Spécial. Les musiciens de cette catégorie peuvent être appelés à partir en tournée aux Etats-Unis, et les gagnants précédents du Grand Prix Ibla ont joué au Carnegie Hall.

Comme un rêve rappeler, la Lame Sonore est revenu. De son humble début comme outil de charpentier, transformée en un instrument de musique, au-delà d'une scie musicale-enfin trouver sa place sur scène dans une compétition internationale. Ce n'est que le début pour Annette Scholten et Nanke Flach: la Lame Sonore est là pour rester.

Annette Scholten (www.annettescholten.nl) et Nanke Flach (www.nankeflach.nl) vivent, enseignent et effectuent aux Pays-Bas.

Meredith Kennedy (www.mkennedy.us) est une soprano et une écrivaine freelance, vivant à Los Angeles, en Californie. meredithkennedy66@gmail.com.