

Les frères Baschet

Depuis le milieu des années 1950, le nom des frères Baschet est associé à la sculpture sonore, à la facture instrumentale et à l'avant-garde musicale.

L'œuvre des frères Baschet incarne trois préoccupations fondamentales : une recherche esthétique dans le domaine sonore; une recherche esthétique dans le domaine formel; la prise en compte de la fonction sociale de l'art et sa conséquence, la participation du public. L'essentiel de leur démarche a consisté à appliquer cette triade dans différents domaines tels que les arts plastiques, le spectacle, la musique, l'architecture, l'acoustique, l'action sociale, l'éducation et la thérapie.

Objets ont principalement été développés : les sculptures sonores et les structures sonores. Les sculptures sonores sont des objets-sculptures destinés aux musées, aux galeries d'art et aux lieux culturels, car leurs qualités visuelles priment sur leurs qualités sonores. À l'inverse, les instruments musicaux destinés aux musiciens, voient leurs qualités sonores priment sur leurs qualités plastiques.

Les frères Baschet débuta à Paris en 1953. Ils rêvaient de créer un nouveau type de musique qui révolutionnerait la facture instrumentale. Pour ce faire, ils consacrèrent les premières années de leur association à une recherche fondamentale en acoustique. Ils se concentrèrent particulièrement sur la *verge encastrée*, un principe acoustique simple qui permet de produire des sons à partir de l'air des sons internes des métaux, ceux-ci étant ordinairement inaudibles. Ce principe leur offrit le double intérêt de produire des sonorités à résonances modernes, utilisées couramment dans la musique contemporaine depuis Edgard Varèse, et de n'avoir jamais été systématiquement utilisées dans la facture instrumentale. Enthousiasmés par cette découverte, ils décidèrent de développer des instruments musicaux fondés sur ce principe acoustique.

Véritables synthétiseurs acoustiques, les *structures sonores* sont conçues sur le principe du meccano. Elles sont constituées d'éléments interchangeable tels que des barres et des plaques de métal, des vessies de plastique gonflables, des cônes d'acier inoxydable, des cordes de piano, des ressorts, etc. Chaque combinaison de ces différents éléments produit un son particulier. C'est ainsi que, de façon empirique, par l'adjonction ou le retrait d'éléments, François et Bernard Baschet inventèrent toute une série d'instruments nouveaux aux sonorités originales. La contribution des deux frères à la facture instrumentale est remarquable, car leurs *structures sonores* constituent l'un des rares exemples d'innovation acoustique dans le domaine de la facture instrumentale au XXe siècle.

Les *structures sonores* se divisent en trois familles :

1. Les instruments à tige de verre, appelés " cristals ";
2. Les instruments à cordes;
3. Les instruments à percussions.

Un second classement est cependant nécessaire pour départir leurs sonorités :

1. Les instruments à sonorités de hauteur repérable;
2. Les instruments à sonorités de hauteur difficilement repérable;
3. Les instruments à sonorité de hauteur non repérable.

En développant leurs instruments de musique, les frères Baschet se sont aperçu qu'il existait une correspondance entre les sons et les formes. En effet, l'organisation des différents éléments pour produire une sonorité particulière avait aussi un effet sur la forme générale de l'instrument. Ainsi, la découverte d'un nouveau son s'accompagnait de la création d'une nouvelle forme. Ils commencèrent alors à traiter leurs instruments musicaux comme des compositions plastiques constituées de masses.

ainsi que, graduellement, ils se dirigèrent vers une démarche sculpturale de synthèse qui leur a valu, dès le début des années 1960, un succès international confirmé par des expositions majeures comme celles qu'ils présentèrent au *Musée des Arts Décoratifs* de Paris (1964), au *Museum of Modern Art* de New-York (1965), à l'*Akademie der Kunst* de Berlin (1972) et au *Barbican Centre* de Londres (1983). Ils figurent aujourd'hui parmi les pionniers du courant artistique que l'on nomme " sculpture sonore ".

Pour les frères Baschet, le fossé croissant entre le public et l'art de notre époque peut être comblé en éveillant l'instinct ludique et le potentiel créateur qui résident en chacun. Cette idée se reflète dans leur production artistique qui se veut accessible : les sculptures et structures sonores sont élaborées de façon artisanale avec un outillage minimal; les matériaux utilisés sont simples et à la portée de tous; leur principe d'assemblage s'apparente à celui d'un jeu de construction. Le public est donc invité, non seulement à jouer et à contempler les sculptures sonores, mais aussi à construire les siennes.

Instrumentarium Baschet

Humaniste, l'œuvre des frères Baschet a certes une portée éducative en soi. Toutefois, certaines de leurs réalisations sont spécifiquement destinées au domaine de l'éducation; c'est le cas de l'instrumentarium pédagogique principalement développé par Bernard Baschet à la fin des années 1970.

En 1965, les frères Baschet furent invités à exposer leurs sculptures sonores au *Moderna Musset* de Stockholm. Ce musée accueillait, entre autres, des classes d'enfants venus s'initier à l'art moderne. Pour la première fois, les frères Baschet observèrent le pouvoir d'attraction de leurs oeuvres sur les enfants : les petits se précipitaient sur elles avec un entrain étonnant. Lors d'expositions subséquentes, les frères Baschet continuèrent d'observer les mêmes réactions jubilantes chez les jeunes qui manipulaient leurs créations sonores. Des enseignants suggérèrent d'exploiter le pouvoir d'attraction et d'enchantement de ces objets en éducation musicale. C'est pourquoi, au début des années 1970, les frères Baschet imaginèrent un ensemble d'instruments musicaux destinés aux animations musicales dans les musées. Ils créèrent dans ce but une nouvelle génération de structures sonores spécifiquement adaptées à ce contexte et plus petites que leurs aînées jouées par des musiciens professionnels.

muni de cette nouvelle série d'instruments, décida de prendre en charge les écoliers. Il appliqua à l'éducation musicale une approche non-intellectuelle fondée sur la improvisation; il tira également profit de ses propres découvertes sur les sons complexes, suite aux recherches qu'il avait effectuées au [Groupe de recherches](#) les années 1960. Il en résulta une transposition en musique de l'enseignement des arts plastiques :

Comparison should help clarify this point. In the past, during art classes, kindergarten children were shown an object and told to copy it; only when the drawing had been completed were they allowed to color it in. Under the influence of modern pedagogy and contemporary art, in contemporary art, children today are more likely to be given colored pencils with which they are free to color on the paper at will. While learning gradually to structure their images, they do so on their own terms: themselves.

Influenced by electro-acoustic music and contemporary music, we thought of creating 'sound colors' that could be used freely. Previously, nothing of this kind had been tried in music education. Children usually started with scales—an intellectual concept, comparable to rigorous drawing.²

Une telle démarche pédagogique s'inscrit dans le courant des nouvelles pédagogies musicales dites d'"*éveil-créativité*".

Quelque six années d'expériences éducatives avec les structures sonores Baschet aboutirent à un constat : malgré des qualités pédagogiques indéniables, les structures sonores demeuraient trop grandes et leurs claviers étaient trop complexes pour les enfants. Il fallait donc réduire la taille des instruments et simplifier leurs claviers. C'est pourquoi, Bernard Baschet développa, entre 1977 et 1980, un ensemble de petites structures sonores plus adaptées au travail avec les enfants. Bien que plus petites et plus simples, elles conservaient néanmoins les principales caractéristiques de leurs grandes sœurs. La démarche de Bernard Baschet s'apparente à celle de [Carl Orff](#) qui, dans les années 1930, révolutionna la pédagogie musicale en adaptant à la taille des enfants des instruments conçus au départ pour des adultes.

Au bout de ce processus de simplification, quatorze petites structures sonores d'allures et de timbres variés furent développées et regroupées sous le nom d'*instrumentarium Baschet*. Il est aujourd'hui fabriqué artisanalement et sur commande auprès de l'association [Structures sonores et pédagogie](#).

1. Bouasse, H. 1927. *Verges et plaques, cloches et carillons*. Paris : Delagrave.
2. Baschet, F. et B. Baschet. 1987. « Sound Sculpture: Sound, Shapes, Public Participation, Education ». *Leonardo*, vol. 20, no 2, p. 107-114.