

## 'KAILASH' OCTURN + THE TIBETAN MONKS OF GYUTO

Un projet unique : l'ensemble Octurn s'immerge dans l'univers authentique des chants rituels des moines du monastère de Gyuto, qui pratiquent une technique vocale diphonique séculaire initiée par Tsongkhapa (1357-1419), communément appelée 'la Voix des Tantra'. Les rituels tantriques, destinés à invoquer une divinité ou une énergie particulièrement porteuse de bénédiction, de paix et de compassion, sont récités par des voix gutturales très graves desquels émanent des harmoniques résultantes translucides. En répétant, pendant de très longues durées un phonème ou un groupe de phonèmes, le méditant tente d'assimiler les forces que celles-ci symbolisent. Il essaie de réaliser sa propre transformation en s'identifiant à elles par la construction et la fonction du mantra. L'expérience sonore est fascinante et semble en dehors du temps, même pour le profane. Le son et la musique sont au coeur des rituels tantriques des moines de Gyuto, mais lorsqu'ils officient en dehors de leurs monastères, ils chantent pour la liberté du Tibet et de tous les êtres vivants. En partageant cet état d'extrême conscience avec un public non averti des pratiques tantriques, les moines exorcisent les forces négatives en présence et élèvent la conscience du monde. Octurn rencontre à travers ces chants rituels une culture et une philosophie extrêmement sophistiquée et plusieurs fois millénaire, aujourd'hui menacée de disparaître...la partition écrite pour les musiciens d'Octurn se fond dans ces états hypnotiques et les moines chanteurs transmettent dans un environnement musical hybride l'authenticité et la profondeur de leur cheminement vers la compréhension ultime.



**Liens vers des extraits vidéo du projet - enregistrement live à Bruxelles, le 16 mai 2011 :**

<http://www.youtube.com/watch?v=FgiTZ2V0lCw>

<http://www.youtube.com/watch?v=ZKyGUEZVkJ4&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=5NEoD8dwwCM&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=R3to88ncRnA&feature=related>

***D'où vous vient cet intérêt pour les cultures orientales?***

La philosophie bouddhiste est pour moi une source quotidienne de vie et d'inspiration. Mais je suis également très sensible, comme beaucoup, à la lutte pacifique du peuple tibétain face à l'opresseur chinois. De plus en plus de jeunes moines tibétains désespérés s'immolent par le feu, car ils ne voient aucune issue à ce génocide culturel. Les puissances occidentales continuent à fermer les yeux car la Chine représente un partenaire commercial important. C'est ignoble, et même si c'est probablement dérisoire face à l'ampleur de la catastrophe en cours, j'espère que ce projet aidera aussi à sa manière à sensibiliser un maximum personnes à la cause tibétaine.

**Quels sont les risques d'une rencontre entre deux cultures/traditions tellement éloignées l'une de l'autre?**

Les rituels tantriques sont extrêmement complexes, et je ne prétends évidemment pas en connaître toutes les subtilités, j'ai donc avant tout recherché un équilibre vibratoire dans lequel peuvent s'interpénétrer de manière apaisée leurs rituels chantés et nos musiques.

**Comment s'est passée la collaboration avec les moines, et comment avez-vous fait pour rassembler ces deux mondes sonores tellement différents?**

Lorsqu'ils sont avec nous les moines n'altèrent en rien leurs rituels, ils perpétuent une tradition vieille de 500 ans, immuable. La seule concession qu'ils font est sur la durée, ils acceptent la contrainte du 'formatage' dans une situation de concert, même si cela doit leur paraître très bizarre d'interrompre des rituels qui d'habitude durent parfois plusieurs heures...C'est donc nous qui devons nous mettre sur une même longueur d'ondes, une même énergie...la 'mise en phase' avec les différents rituels et la communication vers le public se situent ailleurs... Pour moi l'échange se mesure dans l'intensité des taux vibratoires, et touche à la spiritualité et à l'indicible. Le bouddhisme tantrique est une des voies les plus complexes du bouddhisme, les chemins de pensée sont extrêmement complexes et servent à délivrer le pratiquant de l'ignorance et des illusions...Ces rituels sont magiques, secrets, et généralement réservés aux seuls initiés...Mais le bouddhisme n'interdit pas d'utiliser son imagination...Lorsque je composais la musique pour ce projet j'écoutais en boucle les enregistrements des rituels tantriques que j'ai effectués sur place au temple de Gyuto il y a deux ans, c'était un repère sonore et énergétique permanent lorsque je travaillais sur les développements des formes.

Par rapport aux choix des morceaux, à leur ordre de passage, à la simultanéité, aux mélanges possibles ou impossibles, je me suis basé surtout sur les différentes sensations émanant des différents rituels qu'ils nous ont proposé pour ce projet: en fonction de la densité, de l'intensité, du rythme de la scansion, les meilleures combinaisons entre rituels et musique sont apparues de manière naturelle. Personnellement, cette expérience sonore est la plus intense et la plus 'authentique' que j'ai jamais connue, elle se situe 'ailleurs' que le simple acte musical. Ceci dit, je me rappelle de la première répétition à Grenoble où nous avons commencé à superposer notre musique sur leurs rituels, c'était catastrophique...Ca ne fonctionnait absolument pas, les deux univers ne se rencontraient pas, ne s'interpénétraient pas...Heureusement nous avons trois jours de répétitions avant le premier concert et il y avait une confiance réciproque.

## Quelle est la place laissée à l'improvisation?

Même si la plupart des morceaux sont très écrits et suivent des formes harmoniques et des structures rythmiques relativement complexes, j'ai néanmoins laissé beaucoup de place pour l'improvisation.

### La suite?

Ce premier CD est là pour témoigner de cette première rencontre, et j'espère qu'il servira surtout à faire circuler la musique. De toute façon, il s'agit d'une première étape. J'espère que nous pourrons continuer à collaborer avec les moines de Gyuto, j'aimerais approfondir ce travail, avoir la possibilité d'étudier plus profondément certains aspects du bouddhisme tantrique, et acquérir les bases nécessaires pour composer une musique qui, tout en échangeant au niveau vibratoire et se fondant dans leurs mantras, puisse également symboliser en sons les essences de leurs pratiques.



*« Some people may ask 'why are they performing publicly what should be esoteric rites?' Perhaps these people feel that secret teachings should not be turned into theatrical spectacle. But they needn't to be concerned. The secret interior path and its processes are things which the ordinary eye cannot perceive. What is seen outside is totally different. Based on their inner achievements, the yogis can unfold energies which can serve the benefit of an entire country, such as in ceremonies which consecrate images and icons, exorcise negative forces, prevent natural disasters and epidemics, and uplift the spirit of the times. Thus, from a certain point of view, these ceremonies have a great benefit for the entire society »*

Sa Sainteté le 14ème Dalai-Lama.

## A PROPOS DES MOINES DE GYUTO

Pour les moines de Gyuto, les Tantra se présentent comme l'enseignement ultime offrant la connaissance du monde et les pratiques les plus pointues dans le domaine de la spiritualité. Fondé en 1474 au Tibet, le collège tantrique de Gyuto fut reconstitué dans l'extrême Nord-Est de l'Inde suite à l'invasion chinoise du Tibet. Il compte aujourd'hui plus de quatre cent moines. Le monastère de Gyuto fait partie intégrante du monde spirituel tibétain ; ses moines sont appelés régulièrement pour participer aux rituels officiels organisés par le Gouvernement tibétain. Les élèves, appelés à devenir des moines de très haut niveau, sont astreints pendant des études très longues ( la durée moyenne de la formation est de 18 à 30 ans ) à une discipline sans faille, les obligeant à des entraînements poussés et extrêmement rigoureux du respect de la tradition.



*“They discovered ways of shaping their vocal cavities to resonate overtones to the point where these became audible as distinct tones in their own right. So each lama thus trained could sing chords by themselves. They are singing D, F# and A simultaneously. The religious significance of this phenomenon derives from the fact that overtones awaken numerous fields, sensed without being explicitly heard. They stand in exactly the same relationship to our hearing as the sacred stands to our ordinary mundane lives. Since the object of worship is to shift the sacred from peripheral to focal awareness, the vocal capacity to elevate overtones from subliminal to focal awareness carries symbolic power. For the object of the spiritual quest is precisely this; to experience life as replete with overtones that tell of a reality that can be sensed but not seen, sensed but not said, heard but not explicit”* Dr Huston Smith, Tibetan scholar

sources : cd ‘la voix des Tantra’ / [www.tibet-info.net](http://www.tibet-info.net) / [www.gyuto.org](http://www.gyuto.org) / [www.gyutomonastery.com](http://www.gyutomonastery.com) / [www.gyuto.va.org](http://www.gyuto.va.org) / [wikipedia /](http://wikipedia/)

