

n°3
mars
avril
2024

Au commencement
était l'écoute...

MUSÉE RÉATTU

Département
d'Art Sonore

Des images sonores ?

Sophie Berger

- _ **Cargo** à la Chambre d'écoute
- _ **Loire** au Balcon d'écoute
- _ **Banc de brume** Rencontre

Arles ville d'images *fixées* grâce à la photographie, *animées* grâce aux industries culturelles qui s'y développent, *esquissées* grâce à son festival de dessin, mais aussi ville d'images *suggérées*, grâce à **phonurgia nova**, défricheur d'art sonore avec lequel le Musée entretient une fructueuse collaboration depuis 20 ans, dont ce Département d'Art Sonore est la conséquence.

Un premier roman (que publie Gallimard), une rencontre à la Librairie Actes Sud, deux œuvres radiophoniques en écoute au Musée Réattu : Sophie Berger, lauréate d'un *prix découvertes Pierre Schaeffer* en 2014, ouvre une nouvelle saison sonore d'Arles, qui, cette année encore, interroge la place de l'écoute au carrefour des écritures du sensible, de la littérature, du dessin, des arts graphiques, scéniques et du cinéma ●

“Quand on s'éveille
de sa surdité, on n'a jamais fini
de rencontrer le monde.”

(René Jentet, 1979)

Le Balcon

Niveau 1 / Loggia

Loire

(2013, 50')

**Une descente de la Loire
avec des micros**

Avec *Loire*, au sortir de ses études à l'Ensatt (département de conception sonore fondé par **Daniel Deshays**), Sophie Berger entame sa quête d'une narration audio-documentaire immersive par cette marche le long du fleuve. *Loire* a été récompensé en 2014 par un **Prix découvertes Pierre Schaeffer** dans le cadre des « phonurgia nova awards ».

« *Un jour, j'ai su qu'il fallait que je prenne la route. J'avais 26 ans, je n'avais jamais fait cela, et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je savais juste qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je prenne la route. Ce n'était pas raisonné, ce n'était pas raisonnable, mais je n'avais pas le choix. C'était une urgence.  a hurlait en moi "prends la route avec tes micros". Je me suis organisée pour avoir du temps, et dès que j'ai pu : je suis partie. C'était encore l'hiver. J'avais choisi la Loire pour fil d'Ariane. La descendre, de la source à l'estuaire 1 000 km à pied, pour rejoindre la ville où je l'avais vue couler étant gamine - Nantes.* »

Sophie Berger

* Ingénieur du son, réalisateur sonore, essayiste et professeur des universités, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, Daniel Deshays est associé à la conception du DAS du Musée Réattu d'Arles, et membre de son comité scientifique.

La Chambre d'écoute

Niveau 1 / Salle 18

Cargo

(2015, 62')

**Un voyage immersif
entre le Havre et la mer de Chine**

Cargo nous embarque à bord d'un porte-conteneurs, qui fonce   20 nœuds sur les flots. Il y a d'abord la classique sirène du bateau qui s' lance dans le chenal et le son de l'étrave qui fend l'eau. Cliquetis des moteurs, vrombissement des machines, alarmes. Nous sommes dans le ventre du géant des mers, dans les entrailles du navire. Quand un violent orage éclate. Les tôles de la coque sont secouées par les assauts de la mer et du vent déchaînés. *Cargo* raconte le fracas de l'économie mondialisée, l'homme au service de la machine économique : optimisation du chargement, du trafic, du langage, accélération des flux...

« *J'ai embarqué sur un porte-conteneurs pour une rotation complète entre l'Europe et la Chine. Au port du Havre, j'ai éteint mon téléphone. Sur mon répondeur et ma boîte mail, j'ai laissé un message, ce ne serait pas la peine d'essayer de me joindre pendant trois mois. J'ai largué les amarres, quitté terre.   bord, j'ai vécu au rythme du navire et de ses hommes, au fil de ce tour du globe par les océans.   bord, j'étais là où j'étais, avec les vents, avec les océans, avec les conteneurs et les moteurs. J'ai essayé de capter cela avec mes micros.* » **S.B.**

Cargo a reçu le soutien de « Brouillon d'un rêve sonore » 2014, aide à la création de la SCAM France.

L'autrice

Sophie Berger est ingénieure du son et autrice pour la radio et le spectacle vivant. Avec ses micros, elle a parcouru la France, à pied, au fil de la Loire, pour créer une pièce sonore éponyme. Elle s' st ensuite embarquée trois mois à bord d'un cargo à destination de la mer de Chine, puis en 2017 sur un navire ravitailleur des  les Kerguelen et, plus récemment, sur un bateau à destination de l' le de Pâques.   chaque fois, elle en rapporte des pièces sonores immersives, qui sont avant tout une invitation à larguer les amarres visuelles pour écouter le monde. Des pièces audibles sur France Culture, ARTE Radio, la RTBF et dans de nombreux festivals. Elle crée également pour le spectacle vivant, notamment avec la metteuse en scène Anne Théron, et depuis 2022 collabore avec Fabrice Melquiott sur des performances scéniques et radiophoniques pluridisciplinaires.

Sophie Berger vient régulièrement à Arles depuis 2009. Elle a assisté Kaye Mortley dans la direction de l'atelier « documentaire sonore de création » avant de prendre son relais en 2018, en alternance avec Marc-Antoine Granier, Antoine Richard et Benoît Bories. Elle y dirige aujourd'hui l'atelier « La prise de son comme acte d'écriture ».

Son premier roman, *Banc de brume*, est sorti chez Gallimard en janvier 2024 : un livre sur la famille, rempli de silences et des tempêtes que certains mots, seulement quand ils sont prononcés, donnent la force d'explorer.

Illustrations : Guillaume Reynard

Rencontres-Dédicace autour de Banc de brume

un premier roman chez Gallimard

14 mars, 17h30 _ Librairie Actes Sud

_ Entrée libre

« *Traquer tout ce qui émerge du silence. Chercher dans toutes les directions. Dans le pli des années. Dans l'opacité d'une histoire de brouillard. En imaginant les pièces manquantes. En cherchant leur agencement. (...) Aller au bout de l'histoire. Qu'on me la raconte enfin. Maintenant. Parfois, je trouve une pièce tangible. Parfois, je crois que le banc de brume se dissipe un instant.* »
Banc de brume, p. 93

« *10 ans de mon expérience et ma passion pour le son ont nourri l'écriture de Banc de brume. 10 ans à enregistrer partout, en tous temps, des chemins de Loire aux cales d'un Cargo. De Kerguelen à l' le de Pâques.   inventer l'atmosphère sonore d'une fiction dans le noir des théâtres, en élaborer la dramaturgie secrète.   écrire le son. Vraiment  crire. Que ce soit pour des casques, des téléphones à cadran, VHF de navire, diffusions de grandes salles, ou l'intimité des ondes de la radio. Pour sonder le silence, j'ai d  lâcher les micros. Il m'a fallu les mots.* » **S.B.**

Syntaxe Sonore

**Rencontre avec Sophie Berger
autour de l'écriture sonore documentaire**

27 mars, 18h _ Musée Réattu / Commanderie Ste Luce
_ Entrée libre

Stage de perfectionnement à l'écriture sonore

La prise de son comme acte d'écriture
par Sophie Berger

Programmé alternativement à Arles et à Dinard, c' st un module d'approfondissement ouvert à des praticiens qui souhaitent faire progresser leur art de la prise de son, et à tous ceux qui, (que ce soit dans le champ de la radio, du spectacle vivant, des expositions, ou des installations...) se confrontent à l'enregistrement comme acte d'écriture.

Pour en savoir + : www.phonurgia.fr

Un Musée à l'écoute

Le son accède au rang des beaux-arts, comme le firent en leur temps la photographie ou la vidéo. C'est pour rendre compte de cette évolution qu'un « département d'art sonore » a vu le jour en 2007 au sein du Musée Réattu. Premier du genre en France, développé en partenariat avec phonurgia nova, il a pour ambition de traiter des approches plasticiennes et radiophoniques du sonore dans un dialogue illimité avec ses collections de peinture, dessin, sculpture ou de photographie contemporaine. Le nom de cette « Chambre d'écoute » est emprunté à un célèbre tableau de René Magritte. Des ateliers éducatifs s'y adossent. Depuis 2018, le CNAP épaula cette démarche.

Phonurgia Nova révèle des talents qui font avancer les pratiques du son comme média et comme art. Établie à Arles depuis 1986, l'association accompagne auteurs et autrices dans leur professionnalisation et participe à leur promotion sur les ondes des radios européennes et les supports numériques. Plus de 250 créateurs suivent chaque année ses formations aux écritures sonores.

LES PRIX PHONURGIA NOVA

Initiés à Arles en 1986, transférés à Paris depuis 2011, décernés chaque année en novembre par un jury international délibérant en public, ils récompensent autrices et auteurs de l'audio narratif dans toutes ses déclinaisons.

Art sonore : récompense des démarches qui creusent la profondeur sonore du médium radiophonique, questionnent ses dispositifs d'enregistrement ou interrogent les limites de nos facultés d'attention.

Archives de la parole : encourage la transmission du « dit », cherche à « saisir le vif de la parole ».

Le DAS

Un département précurseur au sein d'un musée pionnier

Par une programmation annuelle, ce Département d'art sonore, auquel le CNAP apporte son soutien, trace un sillon singulier dans l'histoire de la création radiophonique et sonore. En jetant un voile sur les images, *la Chambre d'écoute* et *le Balcon d'écoute* rendent aux sons leur force émotionnelle et mémorielle, révélant la puissance narrative et plastique d'œuvres qui en font leur matériau de construction premier.

Le Balcon d'écoute

Inauguré en 2007 remis au goût du jour en 2024, il offre une vue imprenable sur le paysage de la création sonore internationale d'aujourd'hui, en mettant en lumière des autrices et auteurs qui explorent la dimension narrative et plasticienne du sonore.

La Chambre d'écoute

Espace de projection sonore logé au cœur de ses collections permanentes, elle invite à rompre les amarres avec le monde visuel, pour s'immerger dans les flux sonores.

Fiction sonore : distingue des œuvres qui, à travers le détour de la fiction, interrogent nos mythes contemporains.

Field recording : questionne notre relation avec les « autres vivants » : oiseaux, insectes, mammifères. Et récompense autrices et auteurs de paysages sonores captés ou inventés de toute pièce. Que nous racontent les lieux quand nous les explorons avec des micros ?

Découvertes Pierre Schaeffer : met en avant auteurs et autrices de moins de 30 ans, qui tracent une route singulière dans l'océan des sons.

www.phonurgia.fr