

PHILÉMOI - LES SCULPTEURS DE SONS

VOYAGE SONORE INTERACTIF, LE PROJET

A travers l'animation d'une exposition sonore interactive, des ateliers de découverte et un spectacle de sculptures sonores, le concert-images, les Sculpteurs de sons convient tous les publics de tous âges et de tous horizons à une démarche d'expérimentation et d'appropriation culturelle forte, basée sur le jeu, la découverte, la créativité, l'émotion...

Aux frontières de la musique, des arts plastiques, de la science et de la poésie, PHILÉMOI, associé à un collectif d'artistes, invite à la découverte de son univers où se côtoient sculptures sonores acoustiques, méta-instruments numériques, instruments traditionnels, conte, et bande dessinée...

Des séances scolaires, réunissant concert, exposition et ateliers, permettent aux élèves des écoles de découvrir la sculpture de sons dans toutes ses dimensions en devenant tour à tour sculpteur de son, créer un instrument et le jouer aussitôt, musicien, expérimenter et jouer les Sculptures sonores de l'exposition, spectateur, redécouvrir les instruments joués par les musiciens de PHILÉMOI en concert...

SCULPTURES SONORES, SCULPTEURS DE SONS

Nées des recherches acoustiques et plastiques menées par Bernard et François Baschet depuis les années 1950, les Structures Sonores représentent un des rares exemples d'innovation en facture instrumentale acoustique au XXème siècle. Accueilli officiellement, en mars 2000, à la Cité de la musique, le Cristal Baschet représente l'instrument le plus étonnant de cette nouvelle famille sonore...

S'inspirant aussi bien de l'organologie traditionnelle que des recherches acoustiques des frères Baschet, Filip Degrott crée de nouvelles structures sonores acoustiques où le métal s'assemble avec le bois, le bronze, l'ardoise et le verre ; parallèlement le travail de recherche se poursuit par la création d'une famille de méta-instruments numériques dont la particularité est d'être joués à distance, sans contact tactile...

Confronté aux mêmes obligations que la lutherie traditionnelle (son, physique, esthétique, technique de jeu), son travail cherche à s'en affranchir en centrant ses recherches sur le geste musical : ici, le geste musical est nouveau, et assumé comme tel ; en concert, par les musiciens qui ont fabriqué l'instrument pour servir leur jeu ; en exposition, pour un public qui découvre le jeu et le son simultanément, sans formation préalable...

EXPOSITION SONORE, ESPACE INTERACTIF

Mettant en jeu plusieurs familles de Sculptures sonores acoustiques/numériques, l'installation sonore interactive se présente comme un espace de jeu au sein duquel les sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun de jouer avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies...

Des tout petits aux plus grands jusqu'aux anciens, chacun ose jouer, se faire entendre, et aussi écouter l'autre : chaque sculpture sonore propose au visiteur son univers et induit de sa part une réaction active et ludique, l'impliquant dans une émotion esthétique à partager : chacun baigne alors dans un espace sonore – construit par l'ensemble des visiteurs- dont il crée lui-même les éléments...

Une exposition que l'on peut visiter en famille ou entre amis, où l'on peut revenir, aussi, car chaque nouvelle visite est occasion de découvertes : essayer de nouvelles combinaisons sonores -c'est un jeu presque infini-, jouer en duo ou à plusieurs avec d'autres visiteurs, amis, parents, ou inconnus, prendre part à une improvisation collective spontanée, participer à un concert interactif avec les musiciens...

UN SPECTACLE SONORE ET VISUEL, LE CONCERT-IMAGES

Evoluant entre sculptures sonores et instruments traditionnels, deux musiciens improvisent une toile sonore inspirée par la vidéo projection d'un conte dessiné futuriste... Un clavier de tiges de verre et une machine à coudre, des paysages étranges et des personnages mystérieux, des méta-instruments futuristes et des instruments anciens, des sculptures sonores étranges et des sons venus du bout du monde...

Sans se soucier des frontières, qu'ils aiment franchir, dans leur univers où métissage musical rime avec détournement instrumental, les deux musiciens emmènent sur scène la musique dans un voyage improbable où se confrontent et s'entrelacent groove électro et musique ancienne, raga indien et riff heavy metal, flamenco oriental et chant grégorien, mélodie japonaise et rock progressif...

Accompagnés par les chorégraphies lunaires d'une marionnette, les deux musiciens entraînent leur auditoire dans un voyage sonore et visuel à travers le temps et l'espace... Avec un plateau réunissant sculptures sonores, instruments traditionnels, marionnette et conte dessiné, PHILÉMOI offre un spectacle accessible à tous, et invite les publics de tous âges et de tous horizons à partager son univers...

PHILÉMOI, UNE HISTOIRE DU PROJET

Fondé en 2003 autour d'un duo formé par Arnaud, musicien, Filip, sculpteur de sons, et rejoint l'année suivante par Jérôme, dessinateur, PHILÉMOI crée en 2005 un premier Concert-Images ... Traversé par l'idée d'un va et vient entre acteurs et spectateurs, le projet devient interactif et prend une nouvelle dimension d'échange et de recherche en incluant dès 2006 des expositions interactives de sculptures sonores destinées à être mises en jeu par le public...

Le projet est complété en 2007 par un volet pédagogique de lutherie expérimentale : c'est pour PHILÉMOI le début des projets d'action culturelle en résidence au cours desquelles le public va pouvoir devenir tour à tour spectateur, musicien et sculpteur de sons... Nourrie de projets et de nouvelles rencontres, l'expérience se poursuit en parallèle par des créations associant musiciens, dessinateur, poète, conteur, plasticien, comédien, marionnettiste, et techniciens du son et de la lumière pour toutes sortes de spectacles associant des sculptures sonores au théâtre, au conte, à l'image, à la marionnette...

De créations en créations, plus de 300 représentations plus tard, l'intuition des débuts se vérifie à chaque nouvelle résidence : c'est d'abord l'interactivité du projet qui en fait sa richesse ; interactivité des sculptures sonores tout d'abord, interactivité entre le public et les artistes ensuite, interactivité enfin entre les artistes issus de différentes disciplines qui convie tous les publics de tous âges et de tous horizons à une démarche d'expérimentation et d'appropriation culturelle basée sur la découverte, la créativité, l'émotion...

PHILÉMOI, LES INTERVENANTS

Filip Degrott, sculpteur de sons. Angers. Musicien, luthier, chercheur de sons et pédagogue, passionné par l'étude de la musique ancienne et des musiques extra-européennes, se forme à la musique contemporaine, devient intervenant formateur à la pédagogie des structures Baschet et poursuit de front des recherches sur le son et le geste musical. Créateur d'instruments acoustiques et virtuels, il accompagne divers types de projets dont il réalise la mise en son. Parallèlement à une activité de plasticien et de scénographe, il mène un travail de composition et de concertiste, mêlant Cristal Baschet, méta-instruments et sculptures sonores...

Arnaud d'Hartencourt, musicien et sculpteur de sons. Chartres. Musicien de studio et dans différentes formations de la scène des musiques actuelles, il mène de front un travail de compositeur, de professeur de guitare et de concertiste ; friand de ouds électriques et autres luths de tous pays, virtuose de la machine à coudre et dompteur de Theremin, il aime pousser l'instrument dans ses ultimes refuges sonores. Culturellement plus proche du rock que du chant grégorien, son goût pour l'informatique musicale le porte à puiser dans chaque musique une nouvelle matière sonore à sculpter...

Jérôme Degrott, compositeur images. Rennes. Dessinateur, story-boarder et plasticien, il participe aussi bien au dessin des sculptures sonores qu'à la création de scénario-images dont il réalise la composition ; professionnel des arts graphiques et infographiste, il crée et accompagne la communication visuelle de chaque projet ; musicien dans plusieurs formations de musiques actuelles, sa double culture de graphiste et de musicien lui permet de s'intégrer à part entière dans un projet où le visuel et le sonore sont intimement liés...

Guillaume Lebrun, sculpteur de sons. Saint Florent. Régisseur technique d'espaces culturels et de festivals, musicien et initiateur de projets dédiés aux musiques improvisées, son métier d'ingénieur du son le porte à suivre sur scène et à enregistrer toutes sortes de projets ; sa passion pour la recherche acoustique et le développement d'outils virtuels le conduit à participer à la création et à la réalisation de sculptures sonores acoustiques et numériques, à la recherche permanente de nouvelles applications autour du geste musical...

ARTISTE ASSOCIÉ

Samuel Lepetit, marionnettiste. Nantes. Formé à la sculpture et aux arts de la marionnette en Belgique, il travaille dix ans en Angleterre et participe à de nombreux festivals internationaux. Sculpteur sur bois et sur

pierre, conteur et comédien, manipulateur et inventeur de systèmes, il conduit la création de ses spectacles de bout en bout, de la création de la marionnette à sa mise en jeu. Appelées Trick Puppets, ses marionnettes à fil sont issues de la tradition des Flandres et ont la particularité étonnante de faire des tours...

HUMEUR

« A l'heure où les technologies de sculpture de la matière sonore dépassent l'imagination, il est intéressant de développer en chacun une écoute positive et curieuse des sons qui nous entourent, et de proposer à tous des instruments nouveaux, éloignés des systèmes musicaux et culturels aux quels nous sommes habitués, et qui redonnent à chacun la liberté de créer... » Filip Degrott

EXTRAITS DE PRESSE

« Des sons nouveaux inventés dans les années 50 réadaptés par une nouvelle génération d'artistes... De nouvelles chorégraphies inspirées par des instruments où l'improvisation gestuelle se transforme en partition musicale... Une exposition de sculptures sonores, où chacun peut s'improviser musicien... »

France 3

« C'est un peu la quatrième dimension et les visiteurs qui pénètrent dans l'exposition ont, sans nul doute, le sentiment de vivre une nouvelle ère révolutionnaire. Une Révolution sonore, en tous cas, et qui avant de surprendre l'oreille, intrigue d'abord visuellement... »

Ouest France

« Dans cette exposition, pas de panneau « interdit de toucher » ; au contraire, il est vivement conseillé d'user de ses mains et de son corps, de donner un peu de son énergie... pour que les sculptures s'exposent dans toutes leurs dimensions ; recommandé pour les curieux de tous âges... »

La Nouvelle République du Centre

« Il n'est pas courant, dans les expositions, d'inviter les visiteurs à toucher les œuvres... qui, de surcroît, se mettent à émettre de la musique quand on les effleure ! C'est l'expérience surprenante qu'ont vécue les visiteurs en venant découvrir les sculptures sonores de Philémoi... »

Terri(s)toires

« Une découverte sonore déroutante, une promenade pour le moins inhabituelle où le public devient acteur, peut s'approprier les œuvres des sculpteurs, ou simplement se laisser envelopper par l'atmosphère enivrante des paysages sonores créés par le public... »

Ouest France

« Musique d'acier, de bois et de verre... Inspiré par les recherches des frères Baschet, ils jouent de la matière sonore comme d'autres du violon... Un festival électro-acoustique... »

Arte Radio

« Un concert illustré par des dessins futuristes, une association de la musique et du graphisme destinée à emmener le public dans un espace encore inexploré par notre imaginaire... Un moment hors du temps, qui en fait perdre le fil... »

Le Courier de l'Ouest

« Philémoi et les sculpteurs de sons ont fait résonner les tympanes des amateurs, entre sons étranges et ambiances venues d'ailleurs... Des images futuristes défilent sur un écran au-dessus de la scène... Le tout forme une ambiance qui transporte, qui fait penser à d'autres cieux... »

La République du Centre

« Projetés sur un écran qui surplombe la scène, des personnages mystérieux, inspirés d'une bande dessinée, entraînent les musiciens et le public dans un voyage sonore ... décoiffant et envoûtant... »

Presse Océan

« Un festival ébouriffant de sons, d'images et de lumières... Les sculpteurs de sons embarquent littéralement le public dans un rêve fait de lumières et d'images où les instruments classiques répondent en parfaite harmonie aux sonorités nouvelles des sculptures sonores... »

Ouest France