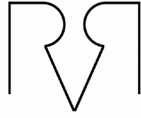

n°5
juillet
août
2024

Au commencement
était l'écoute...

MUSÉE RÉATTU

Département
d'Art Sonore

On the air

Rétrospective Phonurgia Nova Awards

_ au Balcon d'écoute

Cicely Fell *Call Signs*

Nina Perry *Melting Point*

_ à la Chambre d'écoute

Kaye Mortley *Là-haut, le Struthof*

Avec *Call Signs*, Cicely Fell a remporté le Prix « Archives de la Parole » au dernier festival Phonurgia Nova qui s'est tenu à Paris au Centre Wallonie Bruxelles, en novembre dernier. Une œuvre magistrale qui, à l'aide d'un dispositif très particulier, nous donne à entendre la voix de Volodymyr Gurtovy, radio amateur vivant à Kyiv à l'heure de l'invasion russe. Barricadé dans son appartement, où, depuis le départ de sa famille en Pologne, il vit seul avec son hamster, l'ancien avocat et père de famille, originaire du Donbass, bricole des antennes pour écouter les transmissions des pilotes russes, et répare les transistors de ses voisins. Un récit à la première personne, au milieu de la guerre, aux portes de l'Europe. Une leçon de générosité et de radio.

Le balcon d'écoute

(4 casques Hi-Fi)

Niveau 1 / Loggia

Cicely Fell

Call Signs (2022, 27'30")

Une production Falling Tree pour *Lights Out*, BBC Radio 4.

Musique originale composée par Ollie Chubb. Première diffusion décembre 2022, BBC Radio 4

Un homme et son appareil Morse : le récit d'un radioamateur à Kyiv pendant la guerre. Lorsque sa famille se réfugie en Pologne, Volodymyr Gurtovy reste dans leur appartement avec pour seule compagnie ses radios et son hamster. Il bricole des antennes pour écouter les transmissions des pilotes russes ou il restaure des vieux transistors du voisinage. Avant la guerre, il se baladait dans les forêts de pins, tressant des réseaux d'antennes filaires au sommet des arbres à l'aide d'une canne à pêche, pour capter les signaux des pays lointains. Aujourd'hui, la loi martiale lui interdisant d'envoyer des messages, il est devenu auditeur, interceptant les transmissions des pilotes russes et avertissant ses voisins de se cacher dans les abris bien avant que les sirènes ne retentissent. Après trois mois de silence, il recommence à transmettre. Pendant les raids aériens, il se cache derrière le mur le plus épais de son appartement, près de ses radios. Une manière de s'évader à travers les voix et les ondes qui résonnent dans le black-out total.

« *Un splendide dialogue à distance entre un homme à Kyiv, fou de radio, avec qui Cicely Fell entre en contact par ondes courtes. Elle lui fait parvenir un enregistreur par convoi humanitaire. Il s'enregistre, elle est au téléphone avec lui. Il lui raconte comment il vit ; sa famille exilée en Pologne, sa vie avec le hamster qui reste le seul membre à qui parler... Il capte les messages des soldats russes et prévient ses voisins des attaques imminentes. Il répare les radios des autres, observe le ciel de Kyiv et parle à Cicely.* »

Pascale Tison, membre du jury

« *Il arrive que des minutes soient transperçantes de beauté et d'audibilité. Une communauté de signaux masqués se crée, des spectres viennent nous rappeler l'histoire de l'Europe éventrée et ouvrir un champ de co-audition qu'il est de notre devoir d'accueillir. Merci Volodymyr Gurtovy de nous avoir ouvert les portes de ton infra-monde. Toute ma tendresse à tes antennes bricolées tes écritures morcelées, tes forêts de pins tues, tes cannes à pêche endeuillées. Tu es beau, comme tes signaux, et les airs en portent la partition jusqu'ici.* »

Severine Jansenn, membre du jury

Nina Perry

Melting Point (2009, 28'16")

Une production Falling Tree
Violon interprété par Pete Cooper,
Voix Julia Traustadottir
Première diffusion sur BBC Radio 4

Melting Point explore à la fois l'expérience humaine et la musicalité de la glace qui fond. Ce « reportage composé » par Nina Perry ausculte les paysages glacés du Groenland, de l'Islande et des Highlands d'Écosse au moyen d'enregistrements de sons environnementaux, d'interviews de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes et de musiques rassemblées qui expriment les liens culturels et émotionnels avec le climat.

Le dégel de l'hiver vers le printemps est une période souvent associée au renouveau et à l'espoir, mais paradoxalement, à la lumière du changement climatique, la fonte des glaces a pris une connotation plus inquiétante de disparition de la masse glaciaire et d'élévation du niveau des mers.

Parmi les voix entendues, on trouve un écrivain islandais, un pêcheur groenlandais, un dramathérapeute pour qui un glaçon constitue une métaphore parlante et un sauveteur de montagne des Cairngorms qui escalade la glace et joue du violon. Leurs paroles sont entrelacées avec des enregistrements spectaculaires de la calotte glaciaire du Groenland qui vèle et se détruit, ainsi qu'avec un paysage sonore musical spécialement composé pour révéler la dichotomie et la résonance émotionnelle du dégel.

Cicely Fell

Depuis son premier reportage pour RFI dans une laverie parisienne en 2003, Cicely a écrit et réalisé des documentaires radiophoniques et des podcasts pour la BBC Radio entre autres. Dans son travail sonore, elle tisse des liens entre le paysage, la musique et la mémoire, s'intéressant en particulier à la magie du quotidien et aux

La chambre d'écoute

Niveau 1 / Salle 18

Kaye Mortley

« *Là-haut, le Struthof* »,
trois séquences (juin 2024, 38'50)
tirées de l'ACR de France Culture
du 30 avril 1995 (durée totale 115'36)

Avec Leon Boutbien, Roger Linné, Gilbert May et d'autres anciens détenus,
José Flageolet, Jean-Paul Klee, Freddie Raphaël, Conrad Winter et d'autres Alsaciens,
Voix : Jürgen Ellinghaus, Yvonne Steil et Mathilde
Groupe de réalisation : Eric Boisset,
Monique Burguière, Ghislaine David
Textes : Aschenspur/ Traces de cendres
Klaus F. Schmidt - Mâcon
Musique : Gorecki

« Un jour, il y a longtemps - j'étais alors étudiante à Strasbourg - j'ai découvert le camp du Struthof dans les Vosges - seul camp officiellement "d'extermination" établi sur le territoire français
Ce fut un choc. Personne ne m'avait jamais parlé de son existence... »

À l'époque le camp était encore intact. Cachées dans les forêts profondes, des rangées de baraquements en bois descendaient un flanc de montagne si raide qu'aucun prisonnier n'ait pu s'en évader... le gibet... la table d'opérations... le four crématoire... même l'ancien déporté, un gars du village voisin, qui servait de guide mimant les tortures infligées à ceux qui étaient internés. J'y suis allée deux ou trois fois... Puis, écœurée, je n'ai pu y retourner. Les années ont passé... Et j'ai su qu'il fallait que j'y retourne à nouveau... que j'aie écouté ce lieu de tout silence, que j'essaie de le faire parler... »

rapports humains évoqués par le son. L'un des fils conducteurs de son travail est la radio elle-même, qu'il s'agisse des bribes d'ondes courtes entendues pendant le coup d'État à Moscou en 1991 (*Looping Swans*), ou des souvenirs d'un survivant du Dust Bowl des premières émissions de radio atteignant le No Man's Land de l'Oklahoma (*Dust Bowl Ballads*). Ses documentaires ont remporté des prix internationaux, notamment le Phonurgia Nova (2023), le Whicker's Documentary Award et le Grand Prix Marulic du meilleur documentaire (2017).

Pour en savoir plus

Un entretien radiophonique (en français) avec Cicely Fell, par Pascale Tison, pour l'émission *Par Oui-dire* sur La Première RTBF.
Disponible jusqu'au 19/11/2024

Nina Perry

En tant qu'artiste sonore, elle produit des œuvres audio innovantes pour la BBC Radio. Elle s'intéresse particulièrement aux liens entre les arts et la santé. Dans *Storytrails*, elle a développé une carte psychogéographique immersive de sa ville natale pour l'internet 3D. Ses documentaires marient le paysage sonore, les enregistrements de terrain et la composition électroacoustique avec des témoignages personnels et des partitions pour instruments. Elle a obtenu un doctorat en 2017 (Université de Bournemouth). Elle enseigne, fait de la recherche et est consultante.
www.ninaperry.co.uk

Kaye Mortley

Née en Australie, après des études littéraires (sydney, melbourne) elle soutient un doctorat en littérature à Strasbourg. Puis elle entame une carrière radiophonique, par hasard, à l'ABC (Australian Broadcasting Corporation, à Sydney)... Découvre le travail de l'ACR de France Culture (où elle va faire une année de stage), puis revient en Australie qu'elle quitte en 1981 pour s'installer à Paris et poursuivre sa carrière radiophonique d'autrice-réalisatrice indépendante en France et ailleurs, et notamment à l'Atelier de Création Radiophonique de France Culture. Son « écriture sonore » qui puise sa matière dans « le réel » (un réel un peu mal traité, bousculé mais jamais « transformé ») aspire à dire ce que, seul, le son sait dire.

Le DAS, un Département d'Art Sonore précurseur dans un musée déjà pionnier pour la photographie

Par une programmation qui se nourrit des prix *phonurgia nova* et de l'activité de transmission patrimoniale de l'association éponyme, ce département d'art sonore, auquel le CNAP apporte son soutien, trace des sillons singuliers dans l'histoire de la création radiophonique et sonore pour reconfigurer le champ de l'audible et redéfinir les frontières classiques issues de la division des savoirs et du sensible, qui ont longtemps opposé les sphères visuelles, parlées et sonores. En mettant délibérément les images en veilleuse, la *Chambre d'écoute* et son satellite, le *Balcon d'écoute*, rendent aux sons leur force émotionnelle native, révélant la puissance narrative et plastique d'œuvres qui en font leur matériau de construction premier sinon exclusif.

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.

Pour prolonger la visite

Musée en ligne

de Luc Ferrari à Hanna Hartman, de Francis Dhomont à Alessandro Bosetti, les plus grands noms de la création radiophonique et sonore européenne présente ou passée vous attendent sur le site www.sonosphere.org développé conjointement par Phonurgia Nova, le Musée Réattu et Deutschlandradio Kultur Berlin.

Arles avec les oreilles

47 itinéraires sonores dans la cité de Van Gogh vous sont offerts également sur www.sonosphere.org par Kaye Mortley et les stagiaires qui ont fréquenté durant 30 ans son workshop *Documentaire sonore de création*. Des propositions diverses dont les Arlésiennes et les Arlésiens, les rues d'Arles, enregistrés de jour comme de nuit, sont les motifs inépuisables.

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.

www.phonurgia.fr

RÉATTU PIONNIER

Un engagement innovant : la création du département de la photographie, l'invention d'un département d'art sonore