DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Station d'Écoute Suspendue

Une création transdisciplinaire des Collectifs Idéehaut et Brane Project.

UNE INVITATION AU VOYAGE

Parce que les anciennes manières de faire ne suffisent plus, il importe de laisser remonter ce qui est de l'ordre du sensible, du non formaté, du non formulé, de l'intuitif, le troisième mode de connaissance selon Spinoza.

« Les arbres essayent depuis longtemps d'entrer en contact avec nous. Mais ils parlent à des fréquences trop basses pour que les humains les entendent. »
(Richard Powers, l'arbre monde)

Dans un processus de travail collectif transdisciplinaire entre compositeurs-interprètes, artistes sonores et acteurs-médiateurs environnementaux, un format de concert multimédia insolite a été conçu, réimaginant et réinterpretant les paysages sonores des forêts dans une fiction éco-acoustique contemporaine.

Au-delà des frontières géographiques et des formats de représentations classiques, nous transformons l'espace sauvage de la forêt en un espace de découverte sous la forme d'une installation-performative éphémère. Une architecture aérienne construite par Idéehaut - filets flottants au-dessus du sol - porte le public entre un groupe d'arbres autour duquel est disposé l'orchestre de haut-parleurs immersifs de Brane Project. Dans cette Station d'Écoute Suspendue, les musiciens et les grimpeurs évoluent à la manière d'une nouvelle espèce cherchant à établir un dialogue avec les habitants de la forêt. Un cadre expérimental, amplificateur sensoriel, haptique et auditif qui ouvre de nouvelles perspectives (auditives) sur la nature et la culture de l'ère de l'Anthropocène.

Plusieurs dimensions dans la composition - l'espace acoustique du monde réel, les échantillons audio resynthétisés des paysages sonores de la forêt ainsi que des compositions électroacoustiques jouées depuis les cimes - se chevauchent de manière spéculative dans une performance brouillant les frontières de genres entre art sonore et musique électroacoustique.

INTENTION

En tant que collectifs transdisciplinaires de musiciens, compositeurs, chercheurs, bricoleurs et médiateurs environnementaux, nous considérons qu'il est de notre devoir de réagir de manières artistique et éducative aux défis du monde dans lequel nous vivons, ceci dans un échange collectif transcendant les frontières définies entre disciplines et genres.

OBJECTIFS

Une expérience unique :

- Permettre un voyage marquant/inoubliable,
- Vivre une expérience de contact et d'immersion dans le milieu naturel hors norme,
- Provoquer des sensations nouvelles.

Une réflexion sur l'écoute :

- S'interroger sur la complexité des langages et des formes de communication entre espèces,
- Travailler sa sensibilité et sa capacité d'écoute, d'attention,
- Percevoir la richesse de l'écosystème sonore forestier.

Un prise de hauteur :

- Avoir une vue globale,
- Changer son point de vue,
- Percevoir l'individu et l'ensemble à la fois (feuille-forêt).

Un travail sur notre rapport au vivant :

- S'interroger sur sa relation aux espèces vivante,
- (R)Eveiller l'inconnu, le goût du mystérieux, la part de l'extraordinaire dans l'ordinaire,
- Appréhender le monde avec son ignorance plutôt que sa connaissance (ce qui nous échappe),
- Réinterroger notre perception du "réel",
- Eveiller un sentiment de plénitude.

LA STATION D'ÉCOUTE SUSPENDUE

Les spectateurs, perchés dans les arbres, portés par la musique, sont transportés dans une zone hors normes où les codes habituels n'ont plus prise. Le regard tourné vers les cimes, les oreilles entourées de sources sonores et la gravité annihilée, ils plongent dans un voyage onirique au cœur du vivant. Ici, la notion d'esthétique ou de genre n'a plus de place. La nature, par la mise en scène d'une expérience transdisciplinaire et inhabituelle, devient l'œuvre qui est offerte à tout type de public. Ainsi, l'objectif de ce projet est de s'adresser aux adultes, aux enfants, ainsi qu'aux publics écartés.

Le format de concert est repensé dans une idée d'échange interdisciplinaire et culturel. Au-delà de l'appropriation de la forêt comme salle de concert avec des plateformes surélevées, il s'agit ici d'une invitation "en live" à l'écoute du vivant. Le collectif s'approprie la forêt comme nouvel espace de performance, dans lequel les filets installés par Idéehaut, comme des plateformes flottantes, mettent en scène l'espace aérien entre les arbres et le rendent accessible au public. Entre racines et cimes, entre silence et symphonie, suspendu entre parenthèses, débute le voyage de la station d'écoute. Comme l'architecture d'une toile d'araignée, le public est connecté de manière tactile par les vibrations de par la structure des filets tendus et est immergé dans un monde de perception rendant l'expérience du concert palpable d'une nouvelle manière en augmentant le potentiel des sensations.

FORMATS DE REPRÉSENTATION

Accueil et quai d'embarquement :
Depuis l'orée de la forêt les spectateurs sont accompagnés vers la station d'écoute par plusieurs guides qui les sensibilisent à l'écoute de l'écosystème qui les entourent, ils embarquent pour un voyage sensoriel d'une demi journée.

Concert dans la station d'écoute :
C'est un spectacle visuel et sonore d'une durée de 60 minutes. Une composition sous la forme d'une superposition de plusieurs types de matériaux sonores.

A l'école de l'écoute :
A l'issue du concert les groupes sont dirigés vers plusieurs ateliers simultanés animés par les professionnels de la station dont le détails figure plus bas.

Ces même ateliers peuvent également être animés par un professionnel sur un temps plus long l'après midi.

A L'ÉCOLE DE L'ÉCOUTE

DÉTAILS DES ATELIERS

1/ Langues (très) vivantes

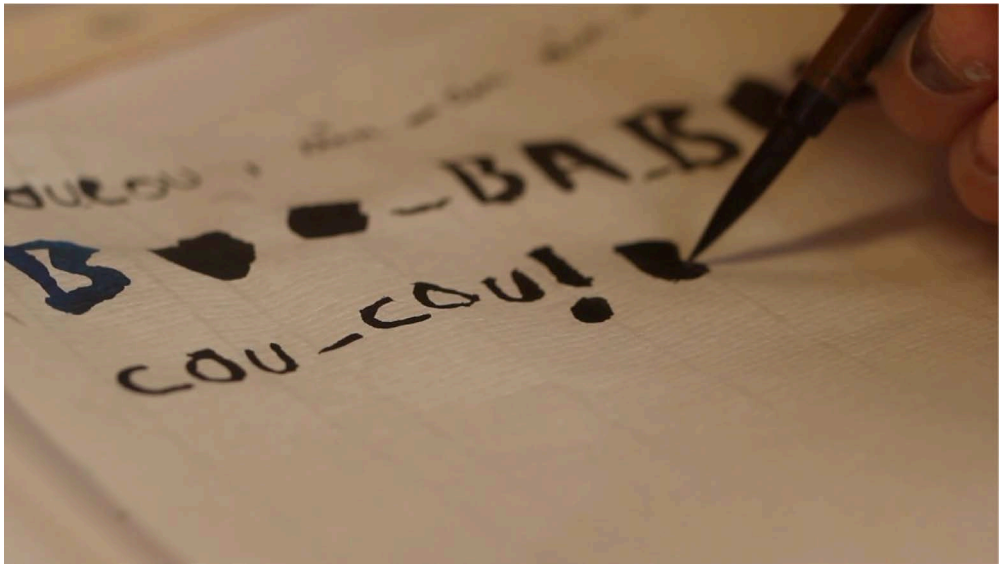
- Prendre conscience de la diversité des modes de langages sonores
- Prendre conscience de la diversité des modes de langages tout court

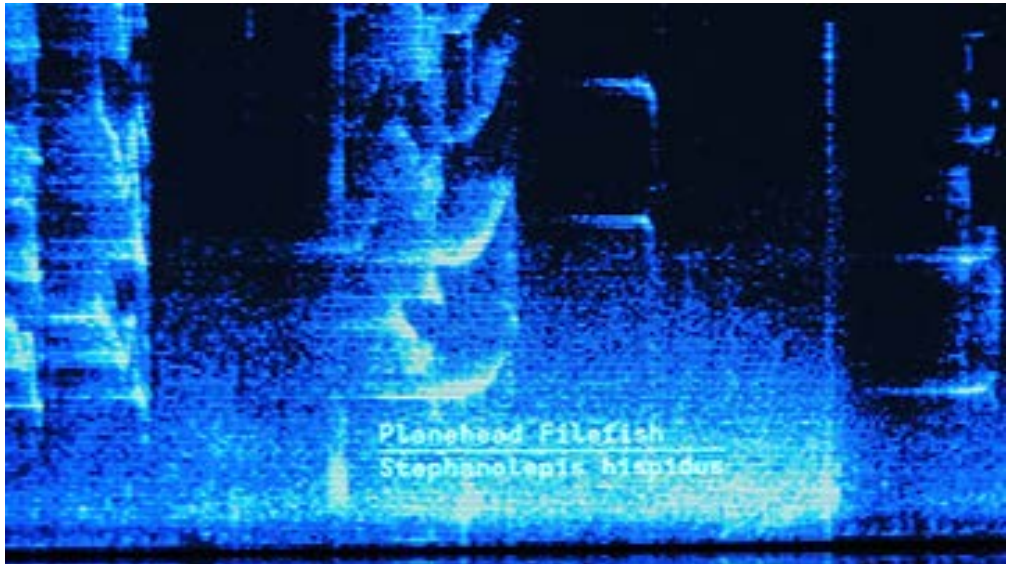
Présentation des attributs biologiques d'émission : trompe, ailes, larynx, pharynx …
Présentation des attributs biologiques de réception : antennes, feuilles, oreille humaine, oreille de chauve souris, oreille de dauphin, tympan de sauterelle (...).
Présentation de messages à écouter, à voir, à sentir. Assembler par espèces : émission+réception+message (exemple : sauterelle = stridulation + élytres + tympans). Dire "attention " en : geai, merle, allemand, italien, biche, poulpe, putois, chêne, araignée.

2/ Réparti-son : Polyphonie / Chorus / Unisson

- Décrypter quelques aspects de la communication animale
- Distinguer les 3 termes
- Comprendre des stratégies de communication sonores

A partir d'exemples concrets : meutes de loups, chorus matinaux d'oiseaux, chorale d'humains, oiseaux des rivières, percevoir les différences et avantages à émettre des sons différents ou similaires (faire croire qu'on est plus, donner de la puissance, s'entendre…). Au cœur d'un biotope donné, les différentes espèces animales qui fréquentent ce lieu trouvent chacune leur place dans une orchestration commune. Chaque espèce aurait sa fonction sonore au sein d'un ensemble ; aucune ne se substitue aux autres ; elles ne se gêneraient pas mutuellement.





3/ Qu'est-ce qu'un son ?

- Comprendre les bases de l'acoustique : qu'est-ce qu'un son ? un bruit ?
- Savoir caractériser un son par son amplitude, sa hauteur, son timbre, sa durée.
- Comprendre comment on localise les sources sonores
- Se réapproprier notre écoute spatiale

Avec des exemples de différents sons, chercher à déterminer ce qui les différencie et ce qui les rapproche. Comprendre comment le son se déplace dans l'air. Travail avec des cordes et des plaques de Chladni pour approcher la notion d'onde, avec des schémas pour comprendre comment les sons se déplacent et pour comprendre la notion de fréquence. Présentation des mécanismes de la localisation sonore (pourquoi avons nous deux oreilles?). Atelier de déplacement les yeux bandés pour travailler l'écoute spatial.

4/ Chasse aux trésors acoustiques

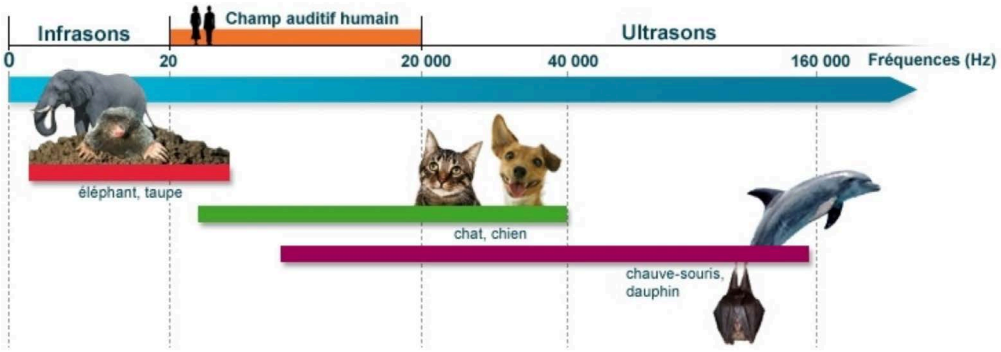
- Écoute, approche et identification des sources sonores
- Suivre une piste sonore en autonomie
- Stimulation des sens
- Rentrer en interaction avec d'autres espèces vivantes

Un atelier ludique dédié à l'écoute en milieu naturel par le moyen d'oreilles augmentées capables d'amplifier les sons les plus ténus pour les rendre facilement audibles. Les dispositifs proposés aux chasseurs de sons en herbe sont extrêmement directionnels et permettent de localiser par l'écoute les différentes strates acoustiques de la forêt. Après avoir brièvement introduit le principe de fonctionnement du dispositif, s'ensuivra une séance de chasse aux sons exploratoire, puis un temps de retour sur expérience avec une classification participative des sons repérés par chaque auditeur-trice afin de rendre compte ensemble des paysages sonores parcourus.

5/ Imperceptible

- Prendre conscience qu'on accède qu'à une infime partie de la communication (parce qu'on est pas équipé en organe ou qu'on a pas la connaissance pour interpréter le signal)
- Prendre conscience que ce qu'un humain appelle "silence" estrempli de messages qui lui sont inaccessibles
- Prendre conscience de notre ignorance

A quoi accède t'on en tant qu'humain ? Oreilles et autres modes de communication. Présentation du champ des fréquences audibles par les humains ainsi que par différentes espèces animales. Tests d'écoute sur la différence entre les jeunes oreilles et les oreilles d'adultes. Transformation de chants d'insectes et de chauves-souris (ultrasons) dans le domaine audible pour les humains.



INFORMATIONS PRATIQUES

- Les ateliers durent 3h : un avant concert, un concert et un atelier sur une des 5 disciplines de la station (voir détail ci dessus).
- 50 personnes maximum.
- Tarifs par classe : 550€.
- Envie de rester en forêt toute la journée ? Accompagnement de la classe sur des ateliers d'écoute animés par un professionnel. Option 250€ pour une demi journée et par classe.

.

Plus qu'en appeler à l'amour de la nature, ou agiter la crainte de l'apocalypse, il me semble qu'une voix plus ajusté aux enjeux du temps revient à multiplier les approches, les pratiques, les discours, les œuvres, les dispositifs, les expériences qui sont capables de nous faire sentir et vivre depuis le point de vue des interdépendances. Nous faire sentir et vivre comme vivant parmi les vivants, comme pris dans la trame, partageons les ascendance et les manières d'être vivant, un destin commun, est une vulnérabilité mutuelle.
Baptiste Morizot

BIOGRAPHIES : LES STRUCTURES

COLLECTIF BRANE PROJECT

[www.braneproject.com]

Spécialistes de lutherie électronique et architectes du son, le collectif français Brane Project s'engage au développement et à la construction d'instruments sonores insolites.
La collection de haut-parleurs, développés par le collectif au cours de ses recherches acoustiques, est devenu un orchestre électronique multicannal utilisé lors des performances live du collectif. En tant qu'artistes sonores multidisciplinaires issus du théâtre, de la physique des particules, de l'électronique, de la recherche acoustique ou encore de l'informatique, ils composent de la musique acousmatique immersive pour leur système de diffusion unique au monde.
Depuis sa création, le collectif a travaillé avec différents partenaires et s'est produit dans le cadre de festivals nombreux en Suisse et en France (Festival N/O/D/E (CH, Lausanne), Festival Arbre en scène et Festival Technomancie (FR, Marseille), Montreux Jazz Festival (CH), Festival Back to the Trees (FR), Festival LiaiSons (CH, Moutier), Festival L'écran des possibles (FR, Lyon), Festival Nuit Bleue (Doubs)).

COLLECTIF IDÉEHAUT

[www.ideehaut.com]

Grimpeurs d'arbres, arboriculteurs, forestiers, gens de théâtre, médiateurs culturels et artistes passionnés, ils partagent avant tout une chose: l'amour de la nature.
Ils apprivoisent la forêt comme leur habitat à travers des architectures et des scénographies éphémères et communiquent les enjeux écologiques dans des formats éducatifs transdisciplinaires sportifs, artistiques et discursifs.
Depuis 14 ans ils se consacrent à l'expérimentation d'un nouveau lien inter-espèce en questionnant la relation de l'humain dans son environnement. En fondant le laboratoire REHUMINA ils proposent des actions de RE-introduction de l'HUmain dans son MIlieu Naturel avec une diversité de publics la plus large possible et en multipliant les actions à destination de personnes en situation de vulnérabilité.
"Accèscimes" immersion pour personnes en situation de polyhandicap (FR Lyon-2009-2020) Festival Arbre en scène (FR, Marseille) Festival Pont des arts (Fr, Pontarlier), Festival Back to the Trees.

BIOGRAPHIES : LES INTERVENANTS

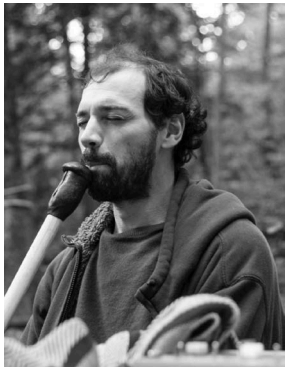
Laurian Bonnaud

Curieux par Nature, architecte de l'équilibre, guide en improbable, agitateur de particules forestières.
D'abord questionné par les sciences humaines et sociales via le spectre anthropologique. Il élargit son champ de cohérence en côtoyant le végétal comme lieu d'apprentissage et d'expérimentation. Educateur en Grimpe d'Arbre depuis 2014 il entremêle sa vision du monde et ses cordes en œuvrant dans des disciplines variées telles l'animation, le théâtre (comédien et technicien) et les travaux en hauteur au service d'une médiation entre l'humain et le non humain. Une Approche technico-sensible qu'il partage avec l'association Idéehaut depuis plusieurs années.

Benoit Grosjean

Pisteur de liens inter-espèces, coach en curiosité, agent de réintroduction de l'homme dans son milieu naturel et éducateur à l'environnement. A la création de Ideehaut, depuis 15 années, il expérimente, agite et initie des formes de rencontres entre l'humain et les Autres. Un travail de fond basé sur l'immersion dans le sensible qui s'appuie sur une diversité d'outils tels que la photographie, la vidéo, la facilitation de groupe, la grimpe dans les arbres ou le théâtre.

Robert Kieffer



Chasseur de sons, chercheur d'ondes, musicien autodidacte, Robert est un amoureux du son sous toutes ses formes. Docteur en physique des particules ayant effectué ses recherches au sein du CERN durant plus d'une dizaine d'années, il est depuis 2020 devenu à plein temps inventeur de nouvelles lutheries et de divers objets liés à la manipulation et au traitement du son. Il est membre fondateur du collectif Brane Project au sein duquel il conçoit les dispositifs électroacoustiques, et joue en tant que musicien. La musique qu'il compose est issue de ses propres instruments, et autres prises sonores qu'il a récolté aux quatre coins du globe durant ces 20 dernières années.

Gaëtan Parseihian

Compositeur de musique électroacoustique et chercheur dans le domaine de la perception sonore. En 2006, il crée avec trois collaborateurs Brane Project. Au sein de cette structure, il travaille sur la mise en espace et compose ou adapte plusieurs pièces en multipistes. Il développe son écriture au CRD de Pantin puis à la Cité de la Musique de Marseille et interprète ses pièces sur différents dispositifs de multidiffusion. Il fait partie du collectif Soma et est artiste associé au collectif deletere. Parallèlement, il exerce une activité de chercheur en acoustique et oriente ses travaux vers la perception sonore, les interfaces hommes-machines, les techniques de spatialisation et la perception du son dans l'espace. Il a notamment travaillé au LIMSI-CNRS, au LMA ainsi qu'au laboratoire PRISM-CNRS.