

**PROGRAMME DE RÉSIDENCES
DE COMPOSITEURS**

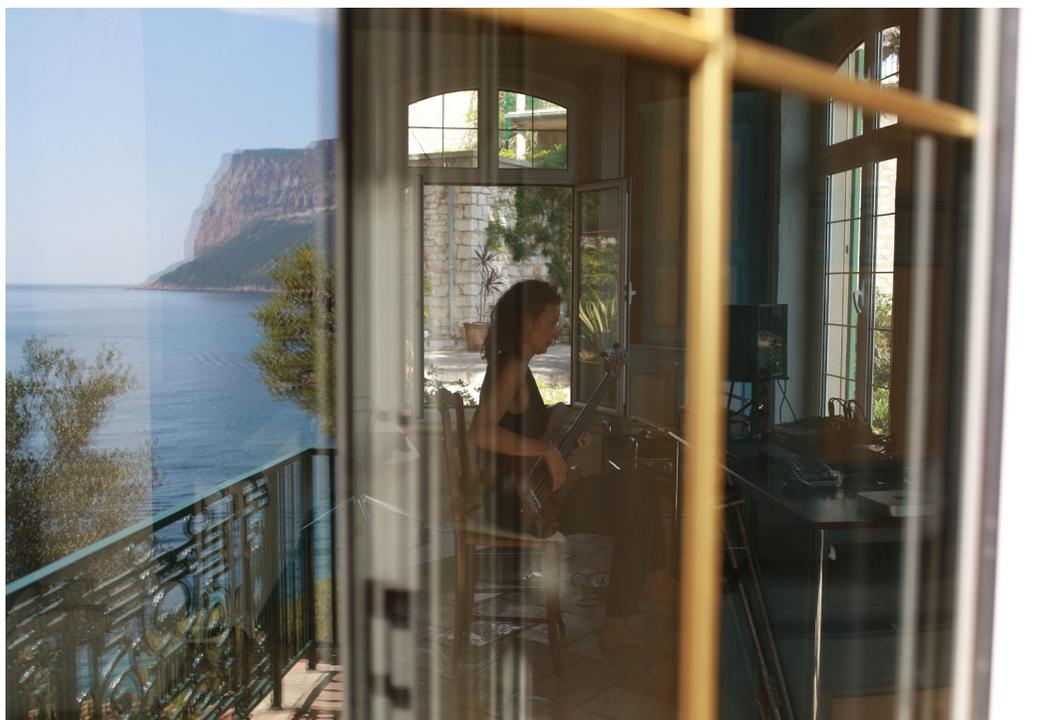
**Partenariat Fondation Camargo et gmem-CNCM-marseille
2020-2022**

SOMMAIRE

PRÉAMBULE - INTENTIONS	3
LES PARTENAIRES	4
LES RÉSIDENCES «SUR L’HORIZON» EN 2020	5
BENJAMIN DUPÉ	8
RAPHAËLE DUPIRE-LOUBATON	9
LOÏC GUÉNIN	10
JULIE ROUSSE	11
LA RÉSIDENCE «ARTISTE EN TERRITOIRE» 2020-2022 : JEAN-LUC HERVÉ	12
CONTACTS	15

PRÉAMBULE - INTENTIONS

Après cette période de confinement et de crise pour le spectacle vivant, la Fondation Camargo et le gmem-CNCM-marseille s'associent pour proposer des **résidences artistiques à des compositeurs travaillant dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur**. Un programme de résidences a été imaginé à partir du contexte d'accueil de la Fondation Camargo, de la qualité de ses espaces et des temps qu'elle offre pour penser, créer et échanger.

La nature, l'environnement et les Calanques ont été placés immédiatement au coeur du dispositif proposé. En résonance avec l'histoire de la musique concrète - l'enregistrement du paysage et la création de situation d'écoute - nous avons donc imaginé **un programme de résidences courtes et une résidence de longue durée en relation directe avec un site, un territoire, une géographie**.

FLOY KROUCHI, RÉSIDENCE EN PARTENARIAT AVEC LE GMEM, 2019 © SARA FARID

LES PARTENAIRES

- Fondée par l'artiste et philanthrope américain Jerome Hill (1905-1972), **la Fondation Camargo** encourage la créativité, la recherche et l'expérimentation grâce à son programme de résidence internationale pour artistes, chercheurs et penseurs. Depuis 1971, Camargo a accueilli près de 1 000 personnes du monde entier, travaillant dans le domaine des arts et des sciences humaines et sociales. Située à Cassis, au bord de la Méditerranée, la Fondation offre le temps et l'espace dans un environnement de qualité pour penser, créer et échanger.
- **Le gmem-CNCM-marseille** est un Centre National de Création Musicale ouvert à la pluralité des esthétiques. Il développe en 2021 un programme de création et de diffusion autour du thème "musique et organique" en partenariat notamment avec l'IRCAM.

Les deux structures unissent leurs équipes et compétences pour conduire un programme au long cours de résidences, performances, concerts et rencontres publiques.

HAUT : FONDATION CAMARGO © SARA FARID / BAS : GMEM © SÉBASTIEN NORMAND / CARACTÈRE SPÉCIAL

LES RÉSIDENCES « SUR L’HORIZON » : PRÉSENTATION

Le confinement a profondément affecté la création et les artistes eux-mêmes. Les liens avec les publics ont été rompus et restent encore distanciés. Face à cette situation inédite, il nous est apparu essentiel de proposer un temps et des espaces privilégiés pour accompagner les artistes :

- à retrouver les fils de la création ;
- à retrouver la relation avec les publics sous des formes renouvelées.

Nous avons donc lancé un appel à candidature auprès d’artistes sonores régionaux d’envergure nationale pour une résidence de 3 semaines de juillet à fin septembre 2020.

THÉÂTRE EN PLEIN-AIR, FONDATION CAMARGO

© VIVANA PERETTI

LES RÉSIDENCES « SUR L’HORIZON » : SÉLECTION

Il s’agit de partager avec un public des étapes et des pistes de travail, des réflexions, des techniques, des rendez-vous. Il n’est pas attendu un projet fini. Il est précisé que les moments de partage se feront avec un public présent et non virtuel, dans le respect des règles sanitaires en vigueur et leurs évolutions.

Avec une exigence de parité, une commission commune aux deux structures a sélectionné quatre artistes :

Benjamin Dupé - Raphaële Dupire-Loubaton - Loïc Guénin - Julie Rousse

Ce choix a été fait au regard des attentes exprimées dans l’appel à candidature :

- L’imagination de formes originales de relations aux publics, délicates et immersives ;
- L’imprégnation du projet de résidence dans la géographie singulière de la baie de Cassis, les éléments naturels et les alentours de la Fondation Camargo.

LES RÉSIDENCES « SUR L'HORIZON » : ORGANISATION DES RÉSIDENCES

De juillet à fin septembre, ces quatre artistes lauréats de l'appel à projet imagineront des formes originales de relations aux publics - balades sonores, enregistrements du paysage et performances, etc.

Une immersion artistique dans la géographie, les éléments et la végétation des Calanques...

En terme pratique, les quatre artistes accueillis pendant 3 semaines bénéficieront d'un accompagnement par les équipes de nos deux structures :

- **Accueil et résidence** : Fondation Camargo ;
- **Accueil technique et ingénierie sonore** (installation d'un studio commun ; apport en matériel de captation et de diffusion) : gmem-CNCM-marseille ;
- **Relations aux publics** : équipe de médiation et de communication des deux structures.
- Les artistes bénéficieront en outre d'une **allocation de 600 €** par semaine de résidence.

Nos équipes organiseront donc pendant l'été les quatre projets de résidence, de rencontres et de diffusion ci-dessous.

«LA LÈQUE», STUDIO POUR COMPOSITEUR, FONDATION CAMARGO

© SARA FARID

LES RÉSIDENCES « SUR L'HORIZON » : BENJAMIN DUPÉ

Compositeur né en 1976, Benjamin Dupé étudie au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se consacre à la création musicale, au sens large : écriture instrumentale, vocale ou électroacoustique, improvisation et performance, théâtre musical, opéra, installation... Il reçoit des commandes de l'État, de Radio France, de l'IRCAM, d'ensembles et d'orchestres, de metteurs en scène ou de chorégraphes. Ses œuvres sont jouées dans les festivals, les maisons lyriques, les scènes nationales, les musées, en espace public - en France et à l'étranger. Il est actuellement compositeur associé au Théâtre de Caen jusqu'en 2023. Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent musique de la SACD.

PROJET DE RÉSIDENCE

« Le concept de cette création réside dans la singularité de ses interprètes : des enfants danseurs. Ma pièce s'interroge sur les manières de créer du musical à partir du mouvement dansé et de la manipulation de matière (sable, pierres, papier...) Sa mise en œuvre suppose donc d'inventer à la fois une lutherie particulière et une écriture musicale particulière, déterminée dans une partition de gestes musicaux et chorégraphiques. Comme dans ma précédente pièce, *Fantôme, un léger roulement (...)*, j'y transposerai les codes de l'écriture électroacoustique dans le monde réel, celui du geste physique et de la matière concrète, en m'appuyant sur l'énergie, l'inventivité et la poésie des enfants. »

LES RÉSIDENCES « SUR L’HORIZON » : RAPHAËLE DUPIRE-LOUBATON

Raphaële Dupire est une artiste pluridisciplinaire française née à Paris en 1986 et vivant actuellement à Marseille. Elle élabore son travail de la rencontre des arts sonores et de mouvements. Elle est compositrice, improvisatrice et performeuse. Son travail sonore s’exprime sous de multiples formes allant du son fixé, pièces de concerts, sons à l’image, en passant par l’improvisation, performances et protocoles, à l’interprétation spatialisée et à l’installation. Elle travaille comme bruiteuse et preneuse de son pour le cinéma et la radio et comme compositrice pour les arts vivants. En parallèle, elle intervient au sein de diverses structures comme pédagogue (GMEM, Cité de la Musique, etc). Raphaële Dupire fabrique et expérimente des processus de création sonore collective et des partitions performatives pluridisciplinaires.

PROJET DE RÉSIDENCE

Son projet de résidence à la Fondation Camargo a pour moteur l’écoute du lieu, le son du milieu. Dans un premier temps, devenir support à l’expression sonore de ce paysage. Offrir ses oreilles à la découverte des espaces qui le façonnent et des espèces qui y cohabitent, des rythmes qui l’animent, faire partie. Puis de ce temps aux aguets, laisser advenir des chemins, des sentes caractérisées par leur dimension sonore. Marcher, arpenter, explorer, guidée par le son. L’intuition est de voir se dessiner une partition pédestre, une sente de randonnée, jalonnée par des points où l’on pourrait entendre et écouter des choses particulières.

La relation au public serait alors conçue comme un temps d’exploration sensible de cet espace sonore, une randonnée aveuglée à la recherche de points d’écoute à éprouver. Suivie de discussions et de prises de notes, les relevés et les tracés deviendraient les esquisses de la partition (tracé, relevé, légende, toponomie). A terme, la partition révélerait une sente audible dans le paysage (si visuellement époustouflant) et proposerait une carte-guide qui en passant de la vue à l’ouïe, permettrait d’éprouver toutes les dimensions sensibles du paysage. Randonnée sonore, elle serait potentiellement mise à disposition du public de la Fondation, de la calanque ou du Parc National, comme chemin sensible.

LES RÉSIDENCES « SUR L'HORIZON » : LOÏC GUÉNIN

Depuis plusieurs années, Loïc Guénin conduit une recherche personnelle sur le son, l'écoute et l'écriture musicale contemporaine. Il travaille notamment sur la relation entre les architectures, les environnements naturels et urbains mais aussi sociologiques et sonores et le sens de l'écoute développé par chacun. Loïc Guénin a développé des projets qui vont de la musique instrumentale à la danse contemporaine, de la photographie à l'électroacoustique, de l'installation sonore à l'œuvre plastique. En 2005, Loïc Guénin a fondé le Phare à Lucioles, structure dédiée aux écritures contemporaines très active sur son territoire rural et isolé du Mont Ventoux. Depuis 2018, il assure la direction artistique d'un projet d'envergure, Le M![lieu], un lieu de création, production et diffusion prenant place dans un ancien collège. Il a récemment entamé une collaboration musicale avec l'ensemble l'Instant Donné, la Philharmonie et l'ensemble Intercontemporain avant de démarrer 3 saison en tant qu'artiste associé à la scène Nationale de Marseille, Le ZEF.

PROJET DE RÉSIDENCE

« Habiter, c'est occuper habituellement un lieu, c'est y vivre de façon ordinaire, y être présent. C'est parfois aussi oublier de le regarder et de l'écouter. Pour cette proposition de résidence de création et d'expérimentation, je souhaite écrire des partitions à partir de la rencontre -et avec- des habitants ou passagers de la Fondation Camargo et de ses alentours. Chaque rencontre me conduira à écrire une pièce sonore sous la forme d'une partition carte-postale, pour un instrument et quelques objets sonores, choisis à chaque fois en relation directe avec la personne et son lieu. Enfin, la personne concernée sera invitée à venir écouter sa pièce, jouée pour elle et ses ami(e)s choisis. »

LES RÉSIDENCES « SUR L'HORIZON » : JULIE ROUSSE

Née en 1979 à Paris, Julie Rousse vit et travaille à Marseille. Artiste sonore et improvisatrice, Julie Rousse est une phonographe passionnée, toujours à la recherche de nouveaux *fieldrecordings*. Inspirée par les notions d'espace, de rêve et d'écologie, elle pratique l'improvisation libre, fouillant la matière du son brut en temps réel, d'intrusion dans le détail, à la recherche de textures nouvelles et de rythmes uniques, de paysages imaginaires et délivre une expérience sonore tout à fait particulière. Son travail a été montré dans des événements majeurs, festivals et lieux dédiés aux arts numériques et à la musique expérimentale, lors d'installations et de performances sonores. On la retrouve notamment au Festival Les Musiques (gmem-CNCM-marseille, 2018); Nuit Blanche (Paris; 2005, 2011, 2015, 2018); Centre Pompidou (Paris; 2017); Musée de l'Homme (Paris; 2017); Festival REEVOX (gmem-CNCM-marseille, 2016). Ses pièces ont été publiées sur les labels Sub Rosa, TsukuBoshi, Zeromoon, NoType et diffusées sur les ondes d'Arte radio, France Culture et Radio Libertaire.

PROJET DE RÉSIDENCE

Lors de cette résidence à la Fondation Camargo, Julie Rousse initiera la création d'une œuvre in-situ en mettant à profit ce temps de recherche pour élaborer des dispositifs de captation et d'écoute spécifiques et les partager avec le public dans des temps de présentation réguliers. Ce temps d'expérimentation, servira à l'élaboration de dispositifs de captation spécifiques : hydrophones, piézoélectriques, accéléromètres, anémones (éolien) et électromagnétiques et d'un dispositif-prototype d'un système modulaire de diffusion à géométrie variable pour une installation sonore. Cette création sonore in-situ sera un temps pour expérimenter la perméabilité des frontières entre la performance et l'installation : créée sur place, avec des éléments sonores récoltés dans le lieu et aux alentours, mettant en valeur des éléments sonores spécifiques au paysage et donnant à entendre la sphère sonore du domaine de l'inaudible.

LA RÉSIDENCE «ARTISTE EN TERRITOIRE» : PRÉSENTATION

Compte-tenu des croisements fertiles entre nos projets, nous avons souhaité nous inscrire dans le temps long d'une création en coproduction, et mutualiser nos compétences pour offrir à un artiste :

- Des temps de résidences croisés entre nos deux équipements ;
- Une coproduction dans le cadre d'une commande d'œuvre originale ;
- Une diffusion croisée dans le cadre de la programmation de la Fondation Camargo et le Festival du gmem en partenariat avec La Friche de la Belle de Mai, La Criée, MUCEM, Théâtre de la Joliette et KLAP ;
- L'accompagnement par nos équipes des étapes de sa création (ingénierie technique ; conseil artistique ; montage de projet).

Cette résidence de création s'articule autour des objectifs suivants :

- Mutualiser l'accompagnement d'une création artistique ambitieuse et originale inscrite dans un territoire ;
- Lier tout au long du processus la création artistique avec un cycle de rencontres avec les publics (marches commentées, rencontres artistiques, débats, ateliers...).

Elle prolonge et développe un même fil rouge thématique : **les relations (croisements, influences, métaphores...) entre la musique (compositions, situations d'écoute, dispositifs, art sonore...) et l'organique (la nature, les éléments, le végétal...).**

Au regard de la place de ce thème au sein de ses œuvres et de la qualité de ses créations, nous avons invité **Jean-Luc Hervé** à inaugurer ce dispositif original de « Résidence artistique en territoire ». Pendant deux ans, entre 2020 et 2022, le compositeur réalisera une résidence de création croisée, entre la Fondation Camargo et le gmem-CNCM-marseille, pour la **production d'une œuvre originale, TOPOS**, un concert et une installation sonore avec l'Ensemble l'Itinéraire.

Le projet sera réalisé en lien avec la Ville de Cassis, le Parc des Calanques, les lycées horticoles de Marseille et les guides naturalistes des Calanques.

LA RÉSIDENCE «ARTISTE EN TERRITOIRE» : JEAN-LUC HERVÉ

Né en 1960, il fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Grisey. Sa thèse de doctorat d'esthétique ainsi qu'une recherche menée à l'IRCAM seront l'occasion d'une réflexion théorique sur son travail de compositeur, sa résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto un tournant décisif dans son œuvre. En 2003 il est invité en résidence à Berlin par le DAAD. Il fonde en 2004 avec Thierry Blondeau et Oliver Schneller l'initiative Biotop(e). Une partie de son travail actuel consiste en des œuvres de concert-installation conçues pour des sites singuliers. Il est édité aux éditions Suvini-Zerboni Milan.

PROJET DE RÉSIDENCE : *TOPOS*

Entre l'installation et le concert, cette création s'inspirera des calanques et de la relation au vivant

Topos invite le public à vivre une expérience de communauté avec les musiciens, dans un lieu habité par la présence magique du son, qu'il accompagne dans un projet de réenchantelement du monde. C'est un dispositif sonore constitué d'un réseau de petits haut-parleurs cachés dans lequel a lieu une performance d'un ensemble de 8 musiciens. L'écoute est une écoute de proximité qui est prolongée par le réseau de haut-parleurs qui diffracte le matériau joué par les musiciens. La musique imprègne le lieu, anime l'architecture d'une présence sonore organique, comme si le son des instruments s'était multiplié et réparti partout autour des musiciens et du public. Le niveau de diffusion, assez faible, donne l'impression d'un dialogue entre de multiples petits «animaux» cachés.

© QUENTIN-CHEVRIER

LA RÉSIDENCE «ARTISTE EN TERRITOIRE» : JEAN-LUC HERVÉ

RENCONTRES PUBLIQUES PREVUES DANS LE CADRE DE LA RESIDENCE

- **8 octobre 2020** : Présentation du projet *Topos* et du processus de création dans le cadre du festival *l'Automne des Calanques*, Fondation Camargo, Cassis ;
- **Mai 2021** : Présentations de *l'Éloge de la Plante*, Port-Miou, Cassis et de *Germination* à La Friche Belle de Mai, Marseille ;
- **Automne 2021** : Autres rencontres autour de *Topos* ;
- **Mai 2022** : Présentation de la création *Topos*.

© QUENTIN-CHEVRIER

CONTACTS

Fondation Camargo

1 Avenue Maurice Jermini, 13260 Cassis

Julian McKinnon | Chargé de production | jmckinnon@camargofoundation.org

Muriel Rose | Chargée de développement et communication | mrose@camargofoundation.org

gmem-CNCM-marseille

La Friche la Belle de Mai (Le Module)

41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Guillaume Renoud Grappin | Conseiller artistique - Secrétaire général

guillaume.renoud-grappin@gmem.org

CAMARGO
FOUNDATION

CASSIS, FRANCE

1, avenue Maurice Jermini | 13260 Cassis
+33 4 42 01 11 57 | contact@camargofoundation.org
www.camargofoundation.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

AVEC LE SOUTIEN DE

PHOTOS DE LA FONDATION CAMARGO © VIVIANA PERETTI © SARA FARID

GRAPHISME © MAHAUT CLÉMENT