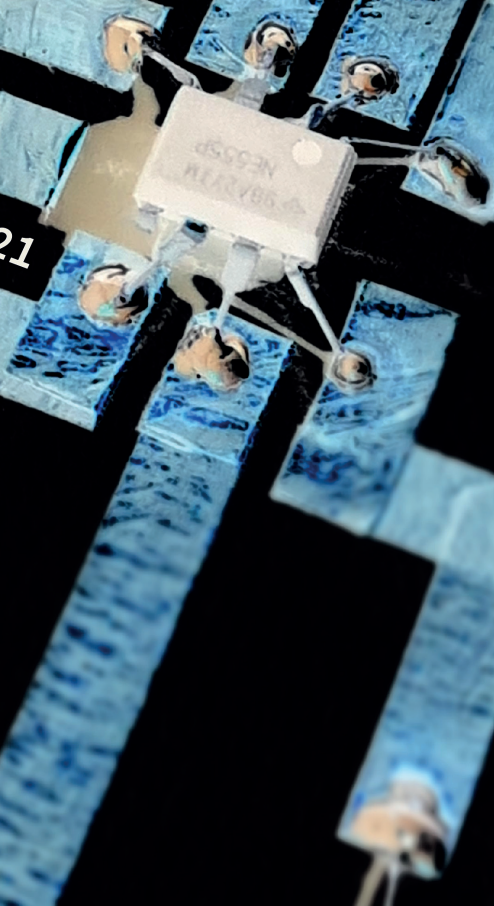

Catalogue Exposition
Bestiaire

Les instruments inventés

30/8
Mai

Edition 2021

En ligne mais également sur place :
Plateforme Intermédia
Boulevards Léon Bureau
44200 Nantes

Du vendredi au dimanche
de 15h à 18h
Finissage le 29 Mai

apo33.org

Production Apo33
Curateur.trice - Jenny Pickett & Julien Ottavi
Production graphique : Morgane Domalain
Régisseur technique : Giovanni David

SOMMAIRE

Bestiaire-Les instruments inventés	p 4-5
Apo33	p 6-7
Fryderyck Expert	p 8-11
Chloé Malaise	p 12-15
Mad Processor	p 16-19
Jérémy Picard	p 20-23
Igor Porte	p 24-27
Solar Return	p 28-33
Mario Bending	p 34-40

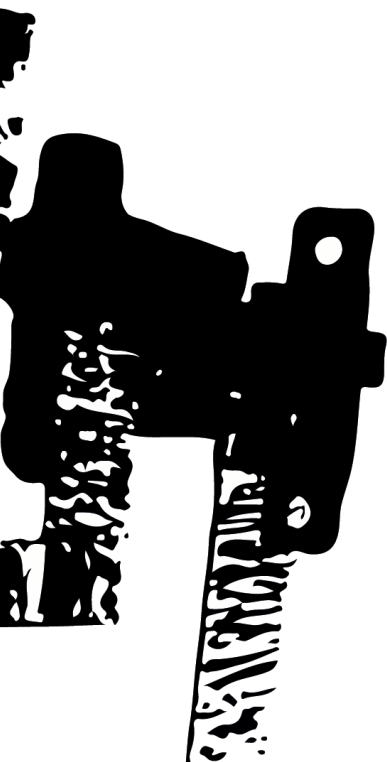
BESTIAIRE

INSTRUMENTS INVENTÉS

“Tous corps qui résonnent tremblent et frémissent”

Le bestiaire est une exposition sur les instruments inventés, ceux de notre temps : circuit bending, lutherie électrique, électronique et autres bêtes étranges à jouer différemment !

La création d'instrument remonte à la nuit des temps depuis qu'un être vivant a commencé à taper sur une calebasse ou faire des trous dans un os ou un bout de bois pour souffler dedans. C'est un processus d'invention qui touche à la transformation de notre environnement et au désir de créer de nouvelles sonorités. Si nous subissons le diktat de l'instrument classique occidental depuis plus de deux siècles, le domaine a recommencé à évoluer depuis une centaine d'années avec de nouvelles générations de luthiers, musiciens et compositeurs qui ont expérimentés et ouverts le spectre instrumental : le saxophone, le theremin, le synthétiseur, l'électrification d'instruments comme la guitare ou la basse mais aussi avec l'ouverture à d'autres musiques et notamment grâce à l'importation d'instruments des cultures asiatiques, africaines ou d'amériques. Aujourd'hui l'invention d'instruments est devenu un phénomène presque de start-up, de designers ou bien encore d'instagrammeur (pour la pose), une esthétique créative et un rapport à l'industrie plus fort. Dans ce voyage de plus de 100 ans et

plus, nous avons réunis dans cette exposition un petit panel d'inventeurs-artistes dans ce bestiaire sur les instruments inventés, cela passe par le circuit bending (détournement de circuit) à l'invention d'instrument électroacoustique ou bien encore des synthétiseurs-méduses. Dans cette exposition nous proposons aussi des formes sculpturales, l'instrument n'est pas vécu que dans son utilité mais aussi dans sa forme visuelle, spatiale ou sa présence physique dans un espace.

C'est quoi le circuit bending ?

Le circuit bending désigne l'activité qui consiste à court-circuiter de façon volontaire des instruments de musique électroniques de faible tension électrique, fonctionnant sur piles (jouets pour enfants munis de haut-parleur, effets pour guitare, petits synthétiseurs) de façon à créer de nouveaux générateurs de sons. Mettant en avant la spontanéité et le côté aléatoire des modifications, le circuit bending est communément associé à la musique bruitiste.

Dans la pratique du collectif Apo33, le circuit bending a toujours été aux coeurs de notre vision de la machine : ouvrir pour comprendre, jouer, re-construire, faire soi-même et détourner. De 7 à 77 ans le circuit bending peut-être pratiqué par tout le monde et n'appartient à personne. C'est une façon de jouer avec les objets et ce qui nous entoure de façon libre et curieuse, c'est une pratique qui apparaît dans les années 60 quand le système de consommation est au plus fort et où chacun peut utiliser des appareils électroniques au quotidien.

APO33

APO33 est un laboratoire artistique, théorique et technologique interdisciplinaire qui développe divers projets collectifs alliant recherche, expérimentation et intervention dans l'espace social.

L'objectif d'Apo33 est de travailler avec la dynamique du mouvement du logiciel libre : un espace modulaire, initiant des projets collaboratifs et des processus créatifs et explorant de nouveaux modes de production et de diffusion artistique et créative.

à travers des ateliers, des ateliers de partage, des séminaires, des interventions dans l'espace public, des créations, des rencontres internationales, des projets en ligne, des publications etc., APO33 travaille à développer les transformations actuelles des pratiques artistiques et culturelles, conséquences des réappropriations et des usages des Technologies de l'Information et de la Communication.

Ces objectifs conduisent APO33 à travailler aux marges du champ culturel pour explorer les passages et les croisements qui peuvent s'opérer entre la création et d'autres disciplines ou pratiques sociales (militantisme politique, médiation ou action sociale, sciences dures et sciences humaines, urbanisme, écologie, économie...).

<http://apo33.org>

FRYDERYCK EXPERT

Initialement formé aux métiers de l'audio visuel et de la musique Fryderyck Expert consacre sa passion à l'expérimentation sonore et sa transmission. Sa pratique passe par l'enregistrements de projets musicaux, des installations Sonores, du Circuit Bending et des ateliers d'initiation à l'électronique.

<https://fredexp.fr/presentation/>

Que présentes-tu à l'exposition Bestiaire en mai 2021? Peux tu nous en parler en détails ?

« J'ai décidé de présenter «circuit fermé ». Cette sculpture à l'esthétique de montagnes russes est en fait un instrument de musique.

Plusieurs billes déclenchent sur leur parcours des sons générées par des circuits électroniques issus de jouets pour enfants. Le parcours étant motorisé, il est possible de créer des boucles infinies. »

À l'instar d'un synthétiseur modulaire, la patchbay permet de sélectionner l'ordre des notes activées afin de composer de nouvelles mélodies ».

Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour toi ?

« Inventer un instrument se rapproche souvent de la combinaison de diverses innovations. Que ce soit sur le plan technique ou artistique, un instrument voit le jour lorsqu' il répond à des attentes précises.

L'invention peut également passer par la réappropriation et le détournement de l'objet. Lorsque l'on désire quelque chose qui n'est pas encore de l'ordre du réel, il ne reste plus alors qu'à l'inventer. »

Comment abordes-tu l'électronique DIY et le circuit bending ?

CIRCUIT FERMÉ

« La démarche DIY s'est imposée à moi comme une évidence. Pourquoi ne pas profiter de l'abondance d'objets et matériaux qui nous entourent pour se les approprier ?

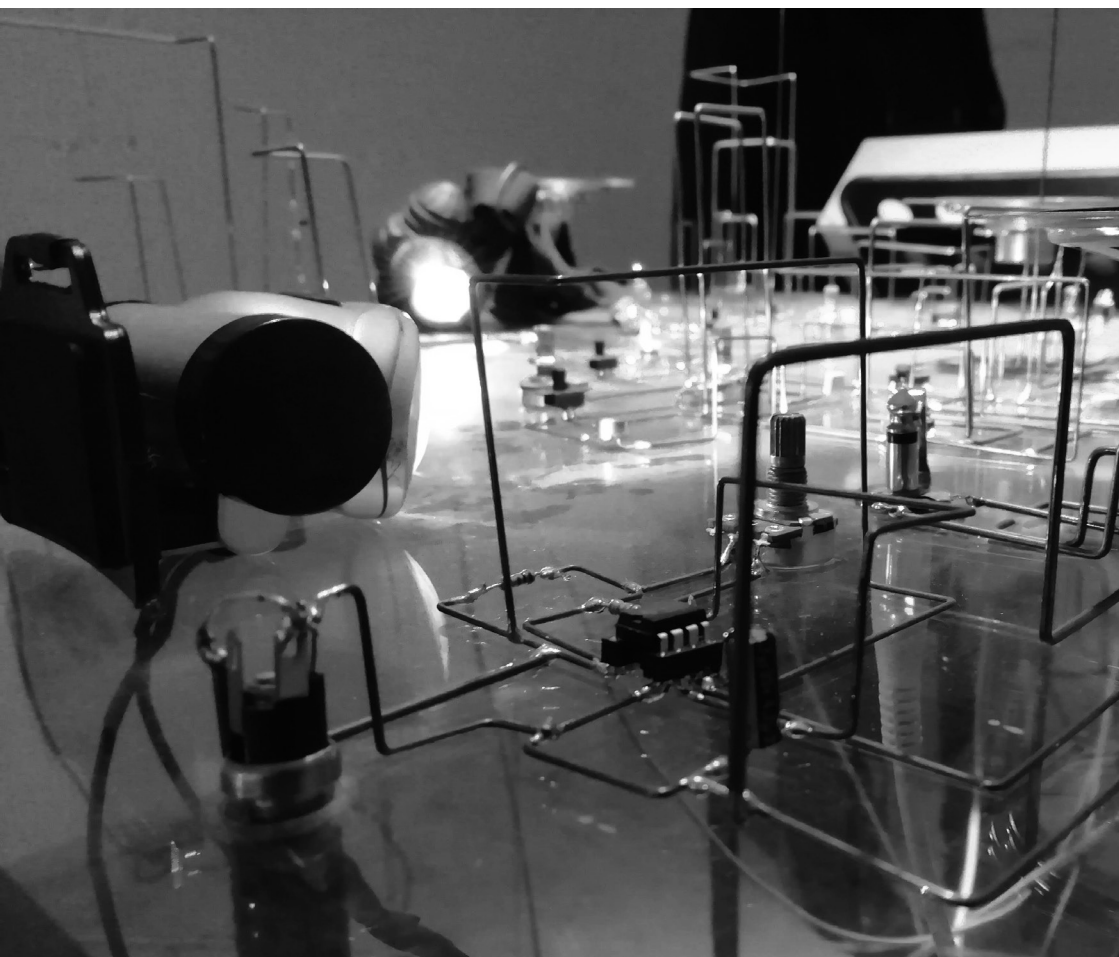
Bricoleur ou plutôt bidouilleur dans l'âme j'aime ouvrir les objets et les analyser tout d'abord pour en comprendre l'essence puis pour les adapter à mes envies ou besoins par la suite.

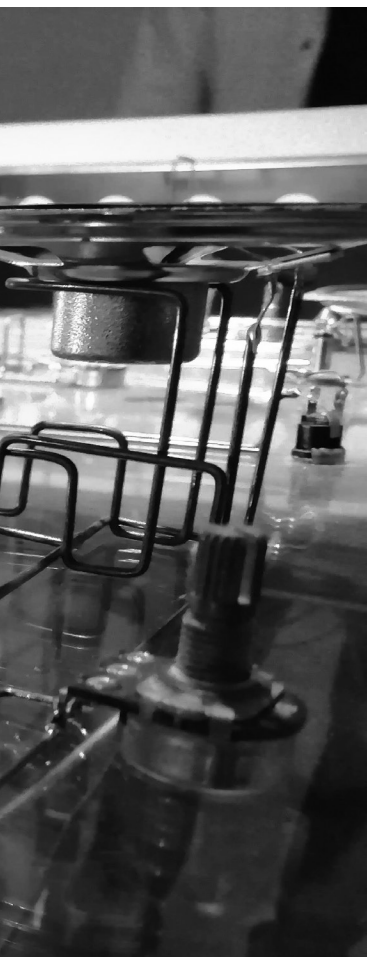
Un instrument voit le jour lorsqu'il répond à des attentes précises.

C'est notamment avec les jouets électroniques qui s'entassent dans les vides greniers et ressourceries que j'ai commencé la pratique du circuit bending. Fabriquer un nouvel instrument plutôt qu'acheter.

C'est alors devenu une passion que j'aime partager. La pratique du circuit bending étant assez libre, elle offre un bon terrain de jeux à la recherche sonore. »

CHLOÉ MALAISE

Par une pratique étroitement liée au son, à l'installation sonore, à l'expérience électronique et au hacking, Chloé Malaise développe un projet artistique qui s'attache à examiner notre environnement hyper électronique et matériel. Tant par l'installation que par la performance live ou la création d'outils sonores, ses projets prennent la forme de réappropriations formelles et/ou technologiques qui interrogent nos rapports à ces architectures et technologies qui nous entourent. Par des mises en scènes empruntant souvent à l'esthétique de la science fiction, elle dénonce autant l'intangible du techno-positivisme dominant, qu'elle stimule l'utopie d'un monde techno-actif où l'interface de l'objet ne joue plus seulement le rôle de boîte noire, mais où l'utilisateur peut transgresser les règles et les faire dévier vers une utilisation sensible et poétique.

<https://www.chloemalaise.net>

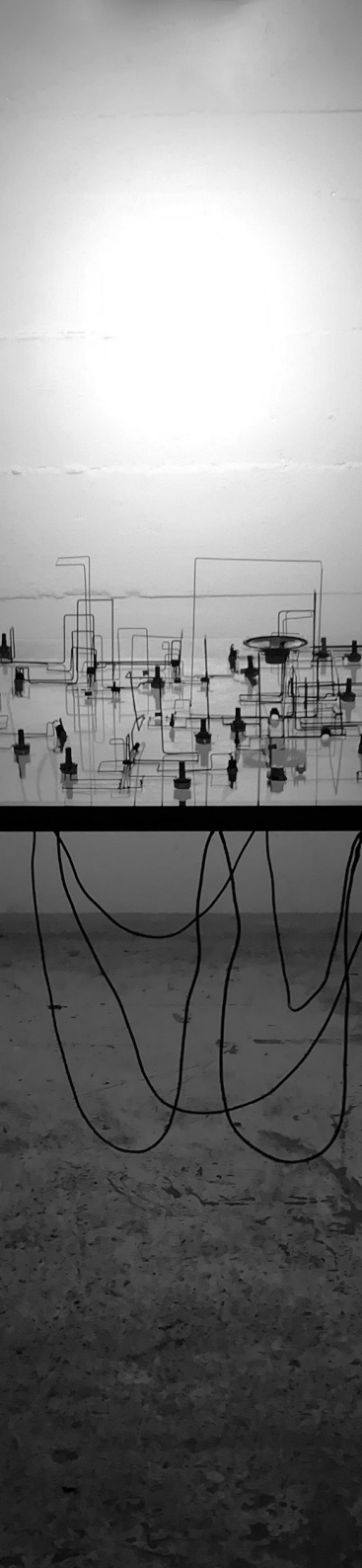
NoBOX

Que présentes-tu à l'exposition Bestiaire en mai 2021 ? Le projet a-t-il un titre ? Peux-tu nous en parler en détail ?

_NoBOX est un projet en cours d'évolution, j'en présente une étape lors de cette exposition. Il est né de ma pratique de l'électronique sans PCB (circuits imprimés). J'ai toujours souhaité réaliser des circuits où les composants flottent et où le circuit se déploie comme un objet à part entière de manière à le rendre intelligible de quiconque en quelque sorte. Ces formes permettent aussi un rapprochement formel avec nos architectures au sens large : immeubles, routes, réseaux de transport, d'énergie.... Pour L'exposition Bestiaire il s'agira de petits modules d'oscillateurs simples, conçus sur plexiglass et flottant dans l'espace.

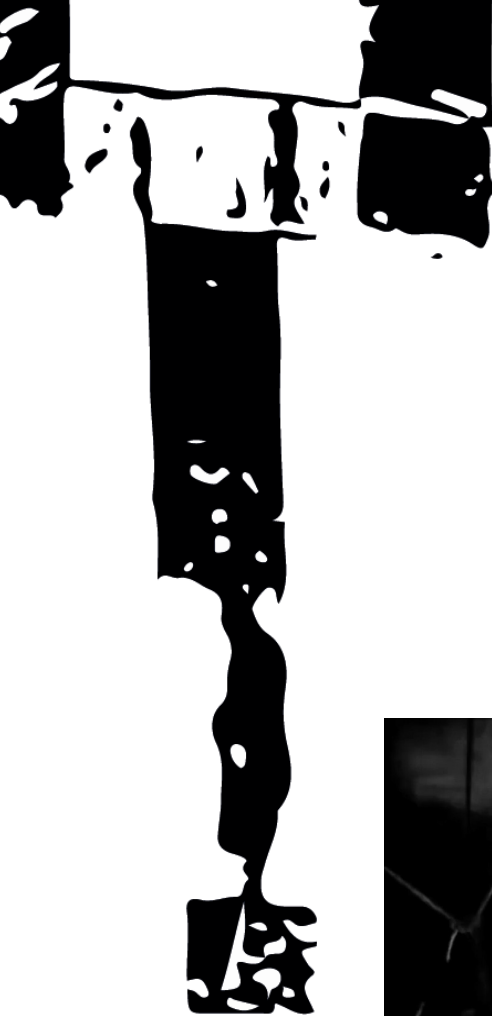
Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour toi ?

«Le terme "inventé" pour moi renvoie beaucoup à une sorte de propriété intellectuelle. En ce qui me concerne je préfère parler d'instruments sensibles, tout simplement. En effet aujourd'hui beaucoup de principes techniques ont déjà été inventés, et je n'invente pas toujours. Les instruments sensibles sont pour moi des instruments que je crée selon mon besoin. Ils sont fonctionnels, et peuvent reprendre, détourner ou faire évoluer des techniques déjà existantes. C'est cette ré-appropriation sensible à l'échelle de l'individu qui les rend uniques et donc poétiques. Au-delà de la dimension poétique, à notre époque où la production industrielle à grande échelle domine, je conçois également l'idée de créer ses propres instruments comme un acte éminemment politique.»

Comment abordes-tu l'électronique DIY et le circuit ?

« Pour moi le DIY et le circuit bending sont les premiers pas d'un activisme anti-industriel à l'échelle des individus, c'est aussi beaucoup d'apprentissage empirique, particulièrement dans mon cas. Le circuit bending permet aussi, par dissection, de comprendre comment fonctionnent les objets qui nous entourent. En ce sens, ces pratiques viennent positivement entraver la passivité technologique à laquelle nous conditionne aujourd'hui une société dite "du service" qui produit, gaspille et ne répare pas, ou peu, préférant viser le profit à l'écologie. Comme je l'ai exprimé précédemment, ces pratiques sont donc des actes quasi-politiques qui ré-humanisent nos rapports à l'objet. »

MAD PROCESSOR

Essentiellement autodidacte, Mad Processor s'ouvre au monde de l'art par la pratique du skate, qu'il lie à un univers musical (trip-hop, break, minimal) photographique et graphique (avec l'art du graffiti). Il s'intéresse au Free-Party avant de découvrir en 2007 l'univers des squats qui l'ouvre à la musique expérimentale, au circuit bending, puis au punk, hardcore, crust, sludge, power violence, etc. Il commence à travailler avec des pédales d'effets et des micros piezzos, mais c'est en 2016 grâce à sa rencontre avec Chloé Malaise aka Enerzion qu'il développe réellement sa pratique et donne naissance au projet Mad-Processor.

<https://cargocollective.com/loic-comment/>

LOOP ET RE-LOOP

Que présentes-tu à l'exposition Bestiaire en mai 2021? Peux tu nous en parler en détails ?

« Pour l'exposition Bestiaire j'ai décidé de présenter une installation nommée « Loop et Re-loop ».

Loop et Re-loop est constituée d'une table de mixage vidéo analogique bendé, et un petite télé noir et blanc.

En bref, la table de mix' va produire un flux vidéo (synthétiseur vidéo), l'image projeté par la télé va générer du son, qui va lui même être retransformer en image par la table de mixage. Pendant l'exposition, l'installation sera accessible au publique qui pourra expérimenter avec ce synthétiseur vidéo. »

Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour toi ?

« Assez simplement j'ai décidé de créer mes machines. Déjà parce que j'adore bidouiller, démonter, triturer... Par souci financier aussi. Je ne peut pas me permettre d'investir plusieurs centaines d'euros dans une machine que je peux bricoler moi même.

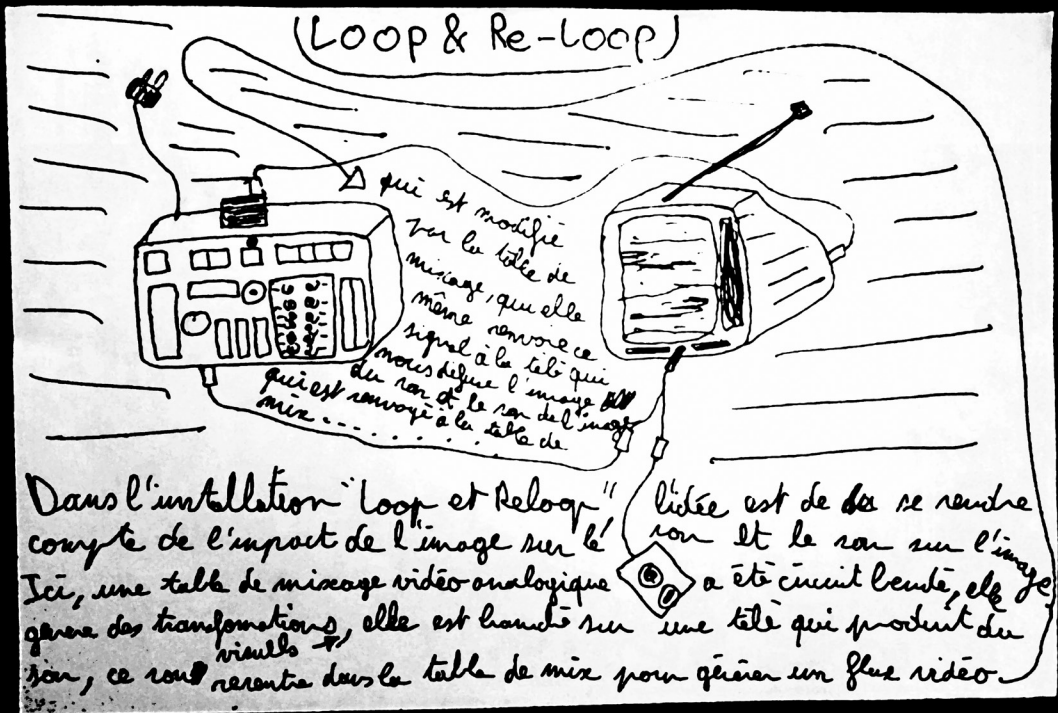
Je pense aussi qu'une machine modifiée/inventée est unique. Unique dans ses sonorités, son esthétique... »

Comment abordes-tu l'électronique DIY et le circuit bending ?

« Les pros de l'électronique vont grincer des dents ahah, je n'ai quasiment aucune notion en électronique et je crois que théoriquement ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère glisser mes mains dans le cambouis, expérimenter, me tromper, me blesser...j'assimile plus facilement comme ça. Après je reste ouvert à tous conseil, tips venants de personnes plus compétentes que moi.

Dans ma pratique de l'électronique, comme dans quasi toutes mes pratiques artistiques, la notion du partage/échange est très importante pour moi, rendre accessible une pratique souvent rendu inaccessible par une poignée de « puristes » est une base pour moi. Aussi parce que je part du principe que je n'ai rien inventé, je développe juste le travail que d'autre personnes ont déjà entrepris avant moi. »

"Une machine modifiée/inventée
est unique. dans ses sonorités,
son esthétique"

JÉRÉMY PICARD

Passionné par les cultures du numérique, l'univers DIY et la création artistique, Jérémy Picard est amené à travailler en tant qu'auteur multimédia, intégrateur web et bricoleur en tout genre. Son parcours le conduit à s'intéresser au croisement entre l'art et la technique, tout en restant ludique.

Il a fait partie du collectif play-fool.net avec lequel il créait des installations vidéoludiques dans le cadre d'événement ou d'exposition. Il fait également partie du collectif "la Bricool", où il y travaille plutôt le son mais la dimension du jeu y reste très importante. Jérémy fait aussi des ateliers d'initiation à l'électronique au travers du Circuit Bending, ainsi que des installations sonores.

<https://jeremypicard.fr/#welcome>

LES HABITANTS DE MA FERME / SUPER SWEET SEQUENCER

Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour vous ?

« Tout commence par la trouvaille de l'objet à bender, il faut chiner. mais après c'est vraiment au cas par cas. Pour chaque nouveau jouet je teste ce qui est possible de faire, les bends disponible, et après je réfléchis à une manière de les déclencher soit par le biais de séquenceur modular, ou par une interface propre à l'instrument.

Mon but est de pouvoir jouer en live avec ces instruments. »

Comment abordez-vous l'électronique DIY et le circuit bending ?

« J'ai commencé à faire du bending à travers le chiptune sur game boy. quand j'ai compris qu'on pouvait faire de la musique avec la game boy ça m'a donné envie de creuser plus loin et de redonner vie au vieux jouet électronique. Pour moi l'électronique DIY et le circuit bending c'est un moyen de s'appropriier les objets qui nous entourent, de mieux comprendre leur fonctionnement. C'est aussi pour moi le moyen de se créer des objets qui répondent à des besoins précis, et d'avoir ses propres textures sonores. »

**C'est un moyen d'avoir ses
propres textures sonores**

Que présentez-vous à l'exposition Bestiaire en mai 2021? Pouvez-vous nous en parler en détails ?

«Pour l'exposition du bestiaire je présente deux projets. Le premier s'appelle "Les habitants de ma ferme", il s'agit d'un jouet bender qui peut jouer 6 sons différents d'animaux de la ferme dans lequel j'ai rajouter un sequencer reprogrammable à l'aide d'une patchbay, afin de créer des rythmiques. Le second s'appelle "Super sweet sequencer". C'est un projet web en cours de développement.

Le but de ce projet est de créer un petit outil pour s'amuser à créer de la musique, et des visuels qui vont avec, simplement.»

IGOR PORTE

Artiste plasticien et musicien, Igor Porte développe depuis plusieurs années ses propres expériences dans l'électro-acoustique, sculptural et électronique. Il nous immerge au sein de ses installations dans des paysages sonores qu'il façonne à partir de matériaux extraits de son quotidien. Utilisant la marche comme un outil de recherche et d'exploration, c'est au travers d'une multitude de sites urbains et ruraux qu'il enrichit sa pratique du feld-recording, et sa collecte d'objets qu'il va par la suite animer par diverses techniques. Ses rencontres avec le paysage l'ont mené à la création d'œuvres comme *Les arbres clepsydres*, et *Les automates, mémoires volatiles* qui ont toutes deux été exposées à la Biennale ArtPress des jeunes Artistes, Cité du Design, St Etienne (2020).

Parallèlement de ses œuvres actives, Igor Porte a commencé la production d'instruments de musiques, qui ont par la suite existé au travers de performances, notamment lors d'une résidence à la Sharjah Art Foundation (2021), dans le cadre de l'exposition *Cycles in 11* de Tarek Atoui, mais aussi sur *Radio Prun'* pour une interprétation live de *Treatise #47* de Cornelius Cardew; ou encore pour le festival *FreeNoizeNight #13*, Apo33, Nantes (2016).

En collaboration avec Tarek Atoui depuis 2018, Igor Porte a participé à ses côtés à plusieurs performances.

Cette collaboration est au cœur de nombreuses recherches dans la créations de dispositifs d'activation, d'outils de captations, mais aussi dans l'usage des instruments et la production de nouvelles sonorités, développant ainsi un microcosme de sons et d'objets sonores innovants.

igorporte.com

WEAVER LOOPS / SÉRIE DE PIEZOS HYBRIDES

**Que présentes-tu à l'exposition Bestiaire en mai 2021?
Peux tu nous en parler en détails ?**

Je souhaite présenter 2 projets :

Weaver loops

sipo, métal, micros pickups, micros piezos, transducteur (haut-parleur).

Cette guitare revisitée est un instrument fonctionnant sur un système de deux larsens* produits simultanément.

Le son de chaque trio de cordes est à la fois capté par un micro pickup (microphone de guitare électrique) et un micro piezo (microphone captant la vibration de la matière).

Ces deux microphones renvoient directement le son capté dans les transducteurs positionné à chaque extrémité de l'instrument. Cette boucle de vibrations produit par les larsens se retrouve mélangée et amplifiée dans le corps de l'instrument.

Les vagues de vibrations vont donc influencer les sons sont capté par les micros, et finalement transformer l'oscillation des cordes et la vibration du métal. Les sons peuvent à la fois être modelés en absorbant la vibration par le toucher, l'altération de la tension, ou par l'utilisation d'accessoire de différentes qualité et doté d'une forme irrégulière.

Série de Piezos hybrides

2020

piezos, végétaux, métal, matériaux divers

Cette outils de captations nous laisse percevoir autrement des sons au travers des matériaux naturels.

Le bois, les écorces, les os, les plumes et autres éléments concrets provenant de notre quotidien, nous donne à découvrir par le toucher, des textures, des acoustiques, et les sonorités de l'environnement qui nous entoure.

Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour toi ?

De mon point de vue, un instrument inventé est conçu en s'inspirant des instruments pré-existant, il se nourrit de leur potentiel et le prolonge pour nous faire entendre des sonorités sortant de l'ordinaire, ou pour composer autrement. On tente d'offrir au musicien une autre manière de produire des sons, d'improviser, nous ouvrant aussi sur d'autres répertoires de gestes.

Certains instruments se nourrissent du potentiel sonore des matériaux avec lequel il est en contact (ref. le Piezothings de Daniel Araya), tandis que d'autres vont utiliser la lumière (ref. le YuraYura de Alan Afchard) ou l'eau pour produire ou modeler des sons (ref. Aquafute de Thierry Madiot). Qu'il soit électronique et ou acoustique, l'instrument inventé ne se limite pas nécessairement au corps de l'instrument, il se combine aussi parfois avec des éléments concrets de notre environnement qui nous permettent d'entendre autrement.

Au travers d'un instrument inventé on tente de faire évoluer l'écoute, de nous faire entendre certains sons, et de prolonger une histoire des musiques, des cultures auxquelles nous sommes tous reliés.

Comment abordes-tu l'électronique DIY et le circuit bending ?

Il est essentiel aujourd'hui de revisiter nos matériaux, les objets qui nous entourent, pour prolonger leur existence, mais aussi pour comprendre d'avantage leur fonctionnement afin de leur trouver de nouveaux usages ou de les restaurer par nous même et s'émanciper de la surconsommation et d'une surproduction.

L'électronique DIY et le circuit bending apporte une grande ouverture d'esprit dans l'adaptation et le détournement des éléments électroniques du quotidien. Cela nous mène à la création d'œuvres hybrides à partir des objets désuets ou dégradés, mais aussi à aborder le quotidien avec curiosité, et inventivité.

SOLAR RETURN

Solar Return est un ensemble à géométrie variable, composé du duo Jenny Pickett & Julien Ottavi. Le corps de leur musique se base sur la génération de fréquences et sur l'interpolation de multiples oscillateurs numériques et de synthétiseurs modulaires analogiques. Solar Return propose une musique électrique et noise improvisée. Les phénomènes électromagnétiques sont le point de départ de leurs créations audio. Ils ont produit différentes partitions pour deux synthétiseurs audio / oscillateurs / électronique DIY etc ... qui reflètent les modèles et les événements électromagnétiques tels que les éruptions solaires et la fin du mât de téléphone mobile en ville ainsi que le monde audio insondable des appareils de cuisine. À travers leurs performances, le duo se faufile dans le monde de la fréquence, statique et sonore comme une expérience physique.

Ils se sont produits lors de divers événements et festivals à Berlin, Londres, Nantes, Marseille, New York, Boston, Washington DC, Rotterdam, Bruxelles... .

<http://jennypickett.art>
<http://noiser.org>

JELLY SYNTH

Cténocène : topologie de la méduse

Que présentez-vous à l'exposition Bestiaire en mai 2021? Pouvez-vous nous en parler en détails?

«Solar Return va présenter des instruments-méduse, les jelly Synth que nous avons créés en 2017 dans une résidence à la Haye. Ces sculptures représentent un nouveau concept que nous avons inventé "l'ère du Cténocène : topologie de la méduse", c'est une sculpture biomimétique et électronique

Le Jelly Synth est un système nerveux connecté. Le rapport électrique basé sur des recherches scientifiques et une réflexion artistique, ce projet de création numérique repose sur un postulat de départ : la constitution caractéristique de cet énorme plancton des mers qui aujourd'hui apparaît de façon mystérieuse comme une alternative à la sur-pollution des mers.

Les méduses sont des corps flottants constitués d'un système nerveux. Il existe plusieurs centaines d'espèces de méduses mais leur principale identité réside dans cette forme mouvante, translucide qui vit depuis des millions d'années et qui est connue pour produire une substance urticante. Mais certaines caractéristiques de plusieurs espèces sont le sujet de travaux contemporains :

Le scientifique Zachary Chiragwandi a découvert que la GFP, une protéine fluorescente verte qui illumine les méduses, permettait de produire de l'électricité.

Un groupe d'américains a découvert dans les Mariannes, une fosse dans le Pacifique, à l'endroit le plus profond de la planète, une petite méduse de la famille Crossota.

Elle a deux groupes de tentacules mais surtout elle produit une étrange lumière même à 4.000 m de profondeur.

Des chercheurs travaillent actuellement à révolutionner la lumière par la bioluminescence... Le rapport que la méduse entretient avec l'électricité nous intéresse particulièrement ainsi que la façon dont elles communiquent

entre elles. Ce dernier point reste d'ailleurs un mystère pour la science à l'heure actuelle, aucun article qui soit accessible n'a été publié dans ce sens.

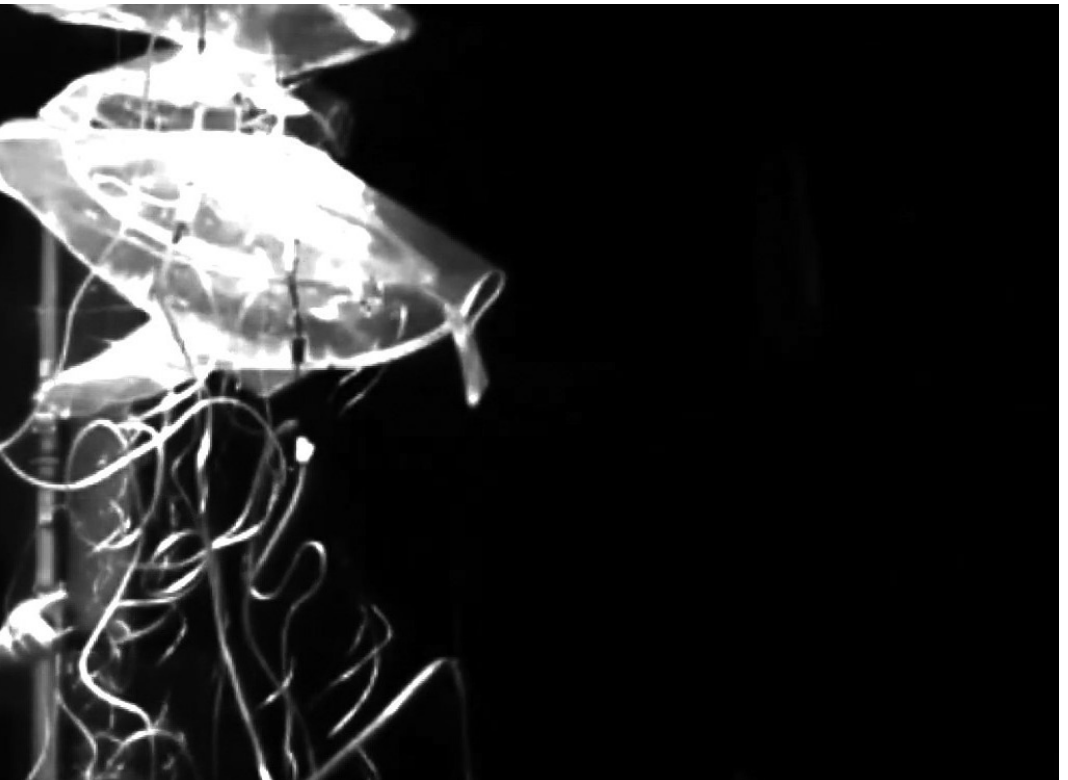
Dans notre cas, il n'est pas essentiel de savoir si oui ou non les méduses communiquent entre elles ni même de savoir comment elles peuvent le faire.

Il s'agit plutôt ici de développer une recherche artistique sur le fantasma et les allégories que cette forme de vie suscite chez nous.

Le lien avec l'électricité est aussi important dans l'écriture du projet : en effet nous souhaitons dans cette recherche expérimenter la création d'une forme de méduse qui utilise des systèmes informatiques embarqués (type raspberry et arduino) qui puissent communiquer leur état entre eux à travers des connections wifi ou bluetooth dédiés. Il s'agirait d'utiliser le potentiel de transmission de données et de transformation électrique en code binaire pour établir une

forme pseudo-vivante qui puisse évoluer tout au long d'une exposition ou d'un événement en fonction de son milieu et de l'interaction avec d'autres êtres vivants ou non vivants avec les capteurs des méduses.

Cténocène est un mot inventé basé sur le terme "Ctenophora" (organismes marins carnivores transparents et à symétrie radiaire) qui annonce l'ère des gélatineux à la suite de l'anthropocène.»

Qu'est-ce qu'un instrument inventé pour vous ?

« Dans notre cas l'instrument inventé se situe dans le spectre de la création de nouvelles sonorités qu'elles soient acoustiques, numériques ou électriques. Les Jelly Synth sont à la fois des instruments complexes à jouer, mais ce sont aussi des sculptures en soi (du visuel donc) mais aussi une allégorie de la méduse et de son système de fonctionnement.

Il existe tout un monde de l'instrument inventé qui existe aujourd'hui et cela représente un large panel de types d'instruments possibles. En un sens c'est fou de se dire que nous passons toujours énormément de temps à apprendre des instruments qui ont été inventés il y a plus de deux siècles alors qu'il y a tant de richesses en termes de création d'instruments ! Nous devrions passer du temps à découvrir, à jouer et à écrire pour ces nouveaux instruments. Si tu prends le theremin c'est un instrument du début du XXe siècle qui est assez peu utilisé dans les nouvelles formes de musique, peut-être un peu plus maintenant dans la pop.

C'est un peu revenu dans la mode mais de façon plus large dans la création musicale,

mais assez peu finalement. Ce n'est pas un instrument parfait non plus : c'est un simple générateur de fréquences que tu pilotes avec une antenne... Mais ça permet d'imaginer des formes musicales différentes de celles que tu peux faire avec un violon par exemple même si potentiellement tu peux forcer le violoniste à jouer d'une certaine façon ou d'utiliser l'enregistrement ou les sons midi pour créer des sonorités proches de celui du theremin.

Avec les JellyFish il y a une brutalité de l'électricité et la manipulation avec ton corps qui agit sur les fréquences et les rythmes. Il n'existe pas d'instruments connus dans le champ classique qui se rapprochent du mode de jeu qui est demandé dans le cas de nos instruments. En réfléchissant à cette question, nous disposons des cordes frottées, tapées, de cordes résonantes ou d'instruments dans lesquels on souffle ou encore, pour les plus récents, des antennes avec lesquelles il est possible d'interagir. Mais utiliser son corps et ses poings comme moyen de changer les fréquences, seuls les capteurs de pression se rapprochent de cette sensation, nous ne sommes plus dans une relation classique évidemment. »

Comment abordez-vous l'électronique DIY et le circuit bending ?

« Nous faisons du circuit bending depuis de nombreuses années, c'est un peu le passage obligé dans l'invention d'instruments. C'est l'étape un du détournement d'instruments, de jouets ou d'appareils électroniques quels qu'ils soient. Fin des années 1990, certains d'entre nous ont commencé à détourner leurs pédales de guitare et à les 'binder' pour qu'elles deviennent des instruments en soi et n'être plus qu'un effet pour guitare. Mais avons aussi détourné des claviers d'ordinateurs cassés et même de tables de mixage. Nous utilisons directement du 220V. sur les tours d'ordinateurs, du circuit bending vraiment dangereux ! Ce n'est évidemment pas conseillé mais quelle excitation !! Il fallait éviter tout ce qui avait affaire avec les prises électriques et trouver les emplacement des composants passifs où l'électricité circule à basse tension, là ça marche bien et les sons étaient juste magiques ! Et de temps PAM ! Tu cherchais trop et tu cramais l'ordi ! Et puis nous avons commencé à travailler avec des composants du type 555 début des années 2000 et à créer nos propres synthés ou instruments bricolés, inventés...etc. Puis Arduino est arrivé en 2006 et là nous avons pu faire des connexions entre systèmes numériques et électroniques pour créer des instruments originaux entre contrôler et générateurs complexes de sons.

Dans le cadre de Solar Return et pour revenir au Jelly Synth, nous travaillons avec un circuit intégré qui permet d'utiliser le court-circuit, une technique utilisée dans le circuit bending mais appliquée de façon directe dans un générateur de fréquences. Pour créer des courts-circuits nous utilisons du laiton et nous avons ajouté des LED pour l'aspect vivant, visuel de la méduse. »

MARIO BENDING

Marionnettes et performances

en circuit bending

Il s'agit ici de pouvoir travailler la co-écriture d'un projet avec pour acteur central : l'enfant. A partir des pratiques de circuit bending (détournement électronique de jouets), nous proposons aux enfants de réinventer leurs objets de prédilection en faisant appel à leur libre créativité. Une fois ces objets/personnages transformés, nous travaillerons sur leur manipulation afin de leur donner vie sous forme de marionnettes. Le théâtre d'objet nous permettra d'aborder les marionnettes d'une façon non conventionnelle.

Ateliers multimédia et arts

Le circuit bending qui allie récupération à l'expérimentation (on ouvre et on opère!) permet de prendre conscience que tout peut devenir art. On se confronte donc parfois à l'échec, celui qui nous rapproche de la réussite à venir ! C'est alors l'occasion d'aborder une culture scientifique et un savoir-faire technique et électronique méconnu mais à la portée de tous.

On y manie des outils souvent jamais vus pour donner vie à de nouveaux jouets, de nouvelles marionnettes avec une histoire. Seul l'enfant décide de ce qu'il va en faire et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière mais chacun à son rythme : on prend confiance ! Comme il s'agit d'une pratique s'inscrivant dans la mouvance du zéro déchet, nous porterons une attention particulière à utiliser les ressources locales ou de réemploi et d'éviter au maximum les achats neufs.

C'est donc une histoire qui se raconte par ses objets, ses manipulations, ses sons...

On apprend à les faire vivre, respirer, on leur donne des intentions et cela grâce à des notions de théâtre d'objets et de mise en corps. On travaille un théâtre où la présence de l'enfant se décline en une multiplicité de modes de figuration, les uns matérialisés et animés par la manipulation, les autres portés par les acteurs. Le théâtre d'objets ou de marionnettes fait alors appel à l'imaginaire du spectacle, à sa capacité à accepter la convention théâtrale et à se laisser porter dans une histoire.

Explorer

Il ne s'agit pas forcément de produire un rendu final sous forme de spectacle, mais plutôt de travailler sur le processus, l'action où l'enfant crée avec son corps, un corps dans un espace dédié.

C'est l'occasion d'explorer les lieux et l'architecture comme un espace propre de création.

Projets multiculturel

La notion de performance sera partie intégrante du processus de création et donc travaillée en commun avec les différents intervenants possibles (enseignants, ressourcerie de quartier...) mais surtout avec les envies des enfants.

Ces envies peuvent être travaillées et recueillies hors des moments « d'atelier ». Il est donc primordial de veiller à l'autonomie possible de l'enseignant-e pour ce type de projet qui reste au service de la classe. C'est, en effet, le corps enseignant qui est la clé de la réussite d'une telle aventure. Il connaît les enfants, le programme et sera le parfait médiateur entre le projet et les jeunes. Nous veillerons donc à communiquer constamment avec lui afin d'adapter le projet aux moments et aux enfants.

Nous proposons également en parallèle des visites d'expositions de détournement d'objet telle que Rainforest où des carcasses de voitures, tuyaux et autres vélos deviennent des animaux de la forêt amazoniennes.

Les artistes professionnels encadrants seront présents pour apporter leurs savoirs-faire et accompagner les enfants dans leurs démarches créatives et cela en rapport avec les besoins éducatifs de chacun.

Les artistes :

Chloé Malaise

Fryderyck Expert

Mad Processor

Les services civiques :

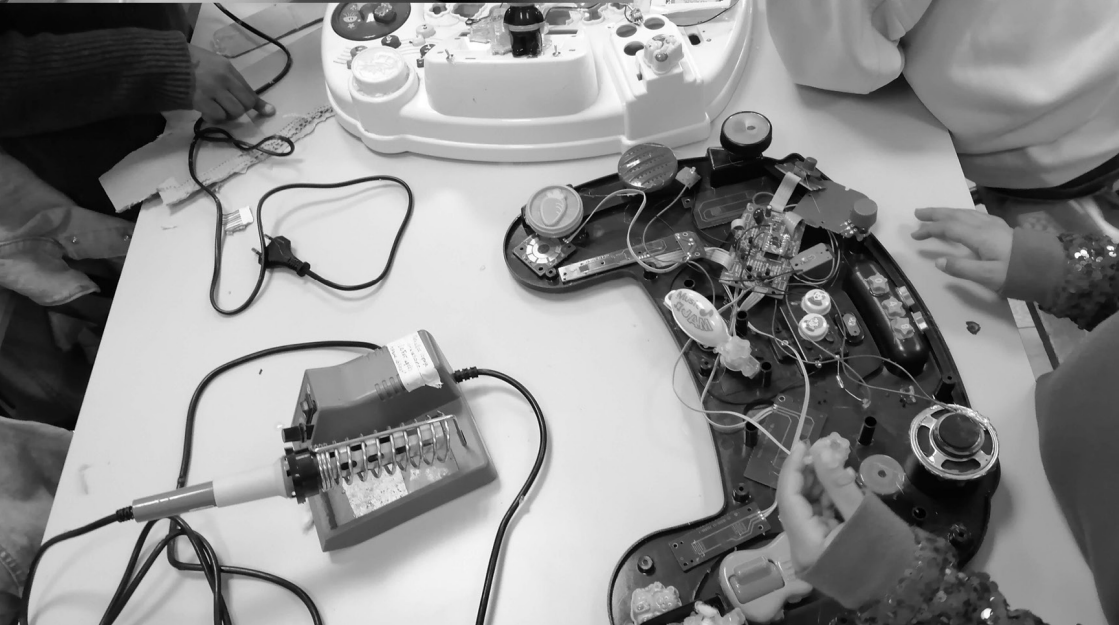
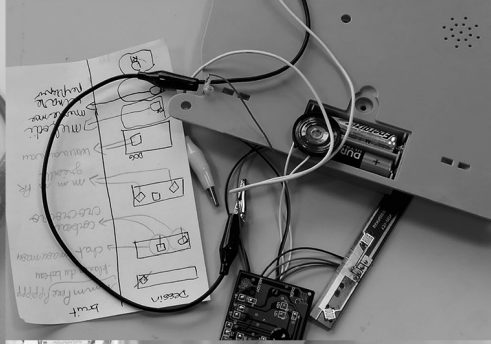
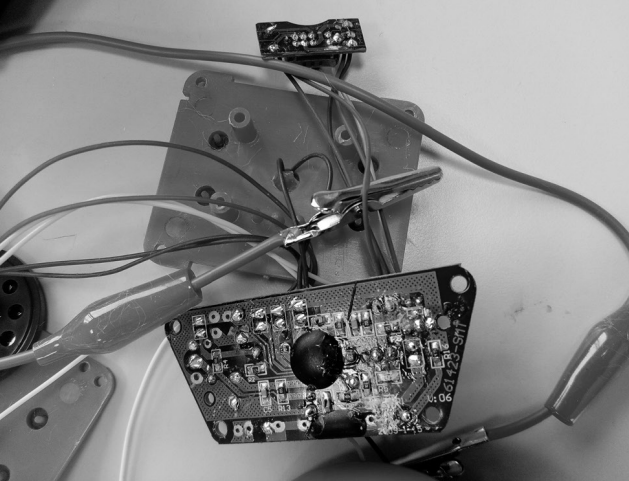
Giovanni David

Morgane Domalain

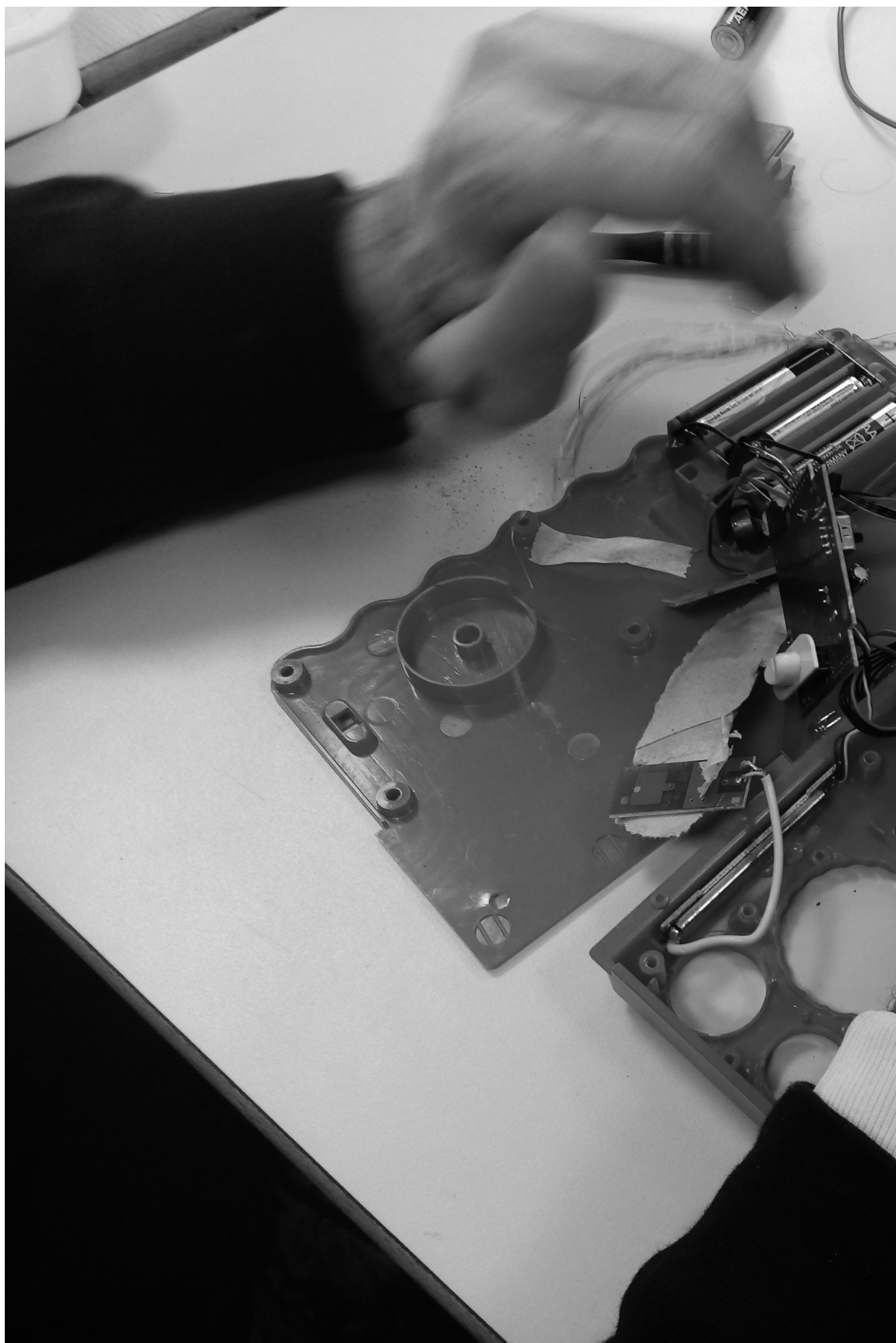
Conception de l'atelier :

Apo33 (Jenny Pickett et Julien Ottavi)

Licence - GNU Documentation 2009

APO-33

