

The Supremacy of the Afterworld

Expositions avec
LOLA BARRET,

CHARLES CADIC,
CLARICE CALVO-PINSOLLE,
BENOÎT DÉCHAUT,
ROXANE MARQUANT,

ROXANE RAJIC,
BASILE RICHON,

PEDRO RIOFRIO,
SONIA SAROYA &
EDOUARD SUFRIN,
SHIFT ENTITY

P **ARTIE 1 À LA BOX**
du 07/02/25 au 13/04/25
Vernissage 06/02/25

P **ARTIE 2**
AU CHÂTEAU D'EAU -
CHÂTEAU D'ART
du 12/04/25 au 27/04/25
Vernissage 11/02/25

Curation par
FANNY TESTAS

Livret à consulter et télécharger sur :
<https://ensa-bourges.fr/2025/03/17/the-tuning-of-the-afterworld-2/>

*P*ROGRAMME CURATORIAL
AUTOUR DU SONORE
ET DE L'ÉCOUTE

*P*ENSÉ PAR FANNY TESTAS
POUR L'ENSA BOURGES

THE TUNING OF THE AFTERWORLD #1

Premier volet de l'exposition avec Charles Cadic, Roxane Marquant, Basile Richon, Sonia Saroya & Edouard Suftrin

À La Box / ENSA Bourges

Du 7 février au 13 avril 2025

Jeu 6 février • 18h – 20h • Vernissage

avec des interventions de Sonia Saroya

& Edouard Suftrin et de l'artiste invité Alan Affichard

THE TUNING OF THE AFTERWORLD #2

Second volet de l'exposition avec Lola Barrett, Clarice Calvo-Pinsolle & Roxane Rajic, Benoît Déchaut, Pedro Riofrío, Shift Entity

Au Château d'eau – Château d'art de Bourges

du 12 au 27 avril 2025

Vendredi 11 avril • 18h – 21h • Vernissage

avec des concerts et performances des artistes

Ce deuxième temps, sous la forme d'une exposition collective, accueille également une œuvre in situ

de l'artiste sonore Méryll Ampe réalisée dans le cadre

de la résidence Onde absorbée initiée par l'ENSA

en 2024 en partenariat avec le Château d'eau –

Château d'art de Bourges.

CHUCHOTIS DU VIDE

Workshop de Benoît Déchaut & Fanny Testas

Avec des interventions de Nicolas Jorio & Sara Lehad

Pour les étudiant-e-x-s de l'ENSA Bourges

Du 19 au 21 novembre 2024

SCULPTURES CIRCUITS

Workshop de Sonia Saroya & Edouard Suftrin

Pour les étudiant-e-x-s de l'ENSA Bourges

Du 26 février au 1er mars 2025

THE ALIEN KIN

Workshop de Diane Barbé

Pour les Journées du son de l'ENSA Bourges

Du 8 au 11 avril 2025

ÉCOSYSTÈMES SONORES

Workshop d'Antoine Brochin

Pour les Journées du son de l'ENSA Bourges

Du 8 au 11 avril 2025

Production par La Box / ENSA Bourges avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), Paris – Hors-Les-Murs Constellations et des Human Tech Days de la Région Centre-Val de Loire. L'exposition sera présentée à la rentrée 2025 à la Brasseries Atlas, Bruxelles – Grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Graphisme du programme par Pia-Mélissa Laroche (réalisation des illustrations et visuels) et Marius Durand (réalisation des livrets d'exposition et de la signalétique).

PRÉSENTATION DE L'ENSA BOURGES

L'École nationale supérieure d'art de Bourges, située dans un bâtiment du XVIIe siècle au cœur historique de la ville, offre plus de 7000 m² d'espaces de travail et des ateliers techniques constamment modernisés.

L'école, habilitée à délivrer un Master en expression plastique, favorise créativité, échanges et rencontres artistiques. Elle est un lieu généreux et ouvert sur l'extérieur, favorisant les rencontres et les croisements artistiques.

<https://ensa-bourges.fr/>

PRÉSENTATION DE LA BOX

La galerie La Box est l'un des principaux outils pédagogiques de l'ENSA. Chaque année, elle initie des actions en lien avec les enseignements de l'école en produisant quatre à six expositions, dans ou hors-les-murs.

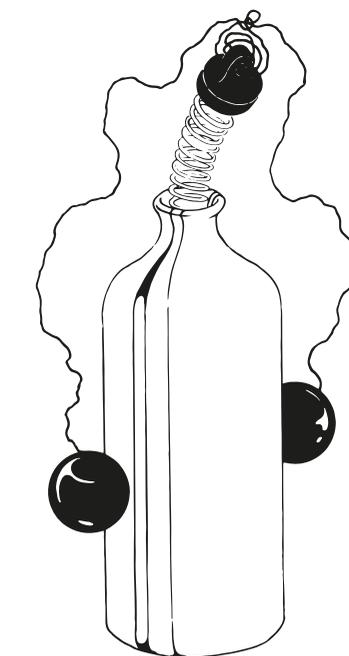
La Box bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Direction régionale des Affaires culturelles du Centre-Val de Loire, du Conseil régional du Centre-Val de Loire et de la Communauté d'agglomération Bourges Plus.

APPEL À PROJET CURATORIAL DU PARCOURS DIMENSIONS SONORES

La galerie La Box a lancé en janvier 2024 un appel à projet curatoriale en association avec trois équipes pédagogiques différentes. Fanny Testas est lauréate de l'appel à projet, co-porté par le parcours Dimensions Sonores et La Box, avec son programme curatoriale *The Tuning of the Afterworld*.

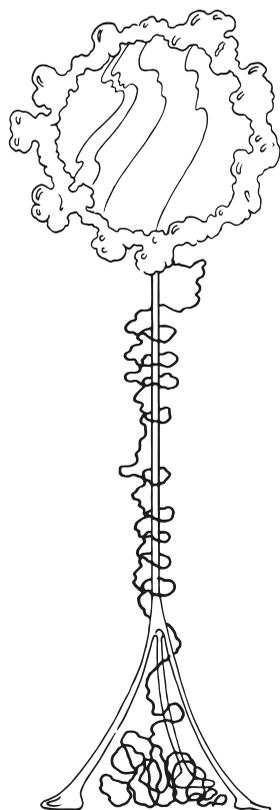
Le parcours Dimensions Sonores offre aux étudiant-e-x-s de Licence et de Master de l'ENSA Bourges un cursus dans lequel le son occupe une place dédiée. Par une approche transdisciplinaire et collective, ce parcours explore par la théorie et la pra-

tique les enjeux historiques et contemporains liés au sonore, qu'ils soient issus des arts sonores ou de la musique expérimentale. En complément à un tronc commun d'enseignements (ateliers, studios, ARC – Ateliers de Recherche et de Création), les étudiant-e-x-s rejoignant ce parcours ont la possibilité d'enrichir leur cursus d'un choix de modules théoriques et pratiques spécifiquement liés aux pratiques du son élargies à la musique, à la radiophonie, au dessin et à d'autres approches et expérimentations plastiques, qu'elles soient analogiques, numériques, intermédiées, performatives ou d'installation, ou encore d'édition, de diffusion et d'immersion.

Depuis 2021, les Journées du son organisées à l'ENSA se font écho des pratiques contemporaines du son et des arts sonores. L'ENSA invite Fanny Testas à construire un projet curatoriale spécifique ayant comme horizon les Journées du son 2025. Ce projet se constitue en collaboration directe avec une équipe d'étudiant-e-x-s et d'enseignant-e-x-s.

<https://ensa-bourges.fr/la-box/>

NOTE D'INTENTION

PAR FANNY TESTAS, CURATRICE

Un coquillage est l'amorce de ce programme. Ce coquillage, je l'ai récupéré chez mes grands-parents après leur mort. Objet d'affection, il a le pouvoir de me plonger dans mon enfance, lorsque je le collais à mon oreille pour écouter les vagues de littoraux inconnus. Forme organique, ce squelette se mue ici en un artéfact : libre à vous d'y coller vos oreilles. Il vous mènera dans des paysages imaginaires, ceux de votre intériorité, ceux du flux et du reflux de votre circulation sanguine amplifiés au creux de l'objet-portail.

The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, texte de référence écrit par le compositeur, théoricien et pédagogue R. Murray Schafer en 1977, introduit les notions «d'écologie acoustique» et de «paysage sonore». Le programme curatorial reconsidère ces codes universalistes et anthropocentristes et nos liens au sonore dans le contexte écologique actuel. L'artiste sonore et enseignant Pali Meursault – dans l'épisode *Soundscape, l'invention du paysage sonore* de son émission radiophonique L'Oreille Électrique diffusée sur Pi-Node en 2020 – remarque ceci : R. Murray Schafer «n'associe à sa conception de paysage sonore aucun travail réflexif, aucune épistémologie du paysage sonore n'est faite. Il ne prend jamais la peine d'interroger ni même d'établir sa conception du paysage sonore. Pour lui, ce n'est pas nécessaire car le paysage sonore est une évidence universelle. Il n'y a aucune raison de se demander s'il en

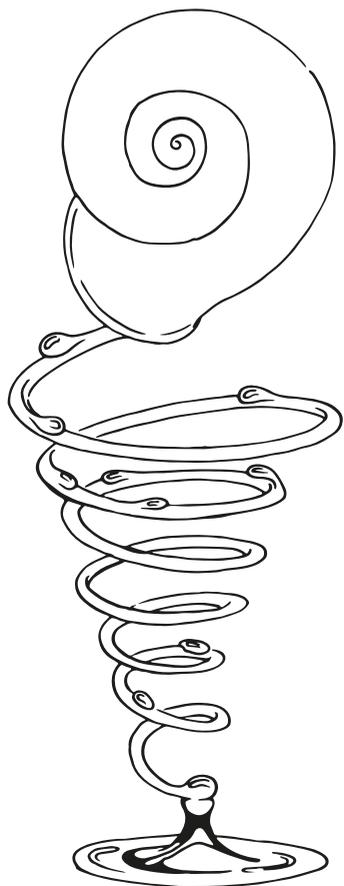
existe une conception différente ou si un paysage peut être perçu depuis des points de vues antagonistes.». Dans son texte *Against soundscape* (2007), l'anthropologue Tim Ingold a lui aussi critiqué le concept de paysage sonore qui n'est pour lui pas pertinent pour la recherche anthropologique. En réponse à ces réflexions, *The Tuning of the Afterworld* cherche les accords (*tuning* en anglais) entre une conscience de soi – du dedans – et une conscience de l'environnement – du dehors – en s'appuyant sur les échos et réverbérations du monde vivant et du monde d'après la mort (*afterworld* en anglais).

Les artistes invité-e-x-s – Lola Barrett, Charles Cadic, Clarice Calvo-Pinsolle, Benoît Déchaut, Roxane Marquant, Roxane Rajic, Basile Richon, Pedro Riofrío, Sonia Saroya & Edouard Sufirin, Shift Entity – ont en commun de sonder nos interdépendances avec l'environnement à travers l'écoute et le son. Iels tentent – comme le suggère Pali Meursault – de «dépasser cette notion de paysage sonore afin de redéfinir les enjeux de la pratique de terrain et de substituer l'idée d'une relation à l'environnement à celle d'une contemplation du paysage». Les artistes remettent en cause la dichotomie entre nature et culture de la pensée occidentale et montrent que nature et culture sont, en réalité, en constante interaction et évolution. Iels se rapprochent du concept de «naturescultures» développé par la biologiste, philosophe et historienne des sciences Donna Haraway qui met en avant de nouveaux agencements dans les relations entre vivant-e-x-s et non-vivant-e-x-s. Ce changement de paradigmes transforme la manière dont nous percevons, concevons, aménageons et habitons les territoires.

À travers leurs propositions plurielles – installations, films, interventions, workshops, concerts et performances – les artistes suggèrent d'autres approches du son et invitent à expérimenter la posture d'écoute active. Ces œuvres ouvrent à une introspection sensible, intrinsèquement liée aux réalités matérielles et écologiques de la Terre. *The Tuning of the Afterworld* postule que le son, par ses capacités immersives, réactive nos interdépendances avec l'environnement. L'écoute offre une appréhension différente de l'environnement et de ses évolutions, générant de l'empathie et de l'incitation à le préserver. Être au monde plutôt que dans le monde.

Infinis remerciements à toute l'équipe de l'ENSA Bourges pour leur confiance et suivi. Remerciements spéciaux à Florence Gendrier, Benjamin Aman, Jérôme Joy et Hugo Bonnet-Massip ainsi qu'à l'équipe dédiée à La Box : Sandra Émonet et Laurence Thonniet, Marie-Madeleine Bonnaud et Pauline Tremolet, en service civique, ainsi que Dorine Bouti, actuellement en stage. Merci aux équipes de la Ville de Bourges et du Château d'eau – Château d'art. Merci aux étudiant-e-x-s de l'école et aux soutiens du programme, Wallonie-Bruxelles International et le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), Paris – Hors-Les-Murs Constellations, ainsi que des Human Tech Days de la Région Centre-Val de Loire. Merci à Antonin Verhulst et à Slim Chelout – en charge de la régie – pour le travail d'encadrement des stagiaires Yuyang Chen et Gabriel Hono qui ont pu nous aider à mettre en place cette fantastique aventure collective. Merci à Hugo Chagnon, Maedeh Nikoumanesh et Antoine Sicot, actuellement en L2 à l'ENSA Bourges, en charge de l'accueil et de la médiation de l'exposition à La Box. Merci à Pia-Mélissa Laroche et à Marius Durand – en charge de l'aspect visuel du programme – pour leurs sensibilités et leur précision. Merci aux personnes qui ont aidé à la rédaction et relecture des textes.

Merci aux artistes du programme Diane Barbé, Lola Barrett, Antoine Brochin, Charles Cadic, Clarice Calvo-Pinsolle, Benoît Déchaut, Roxane Marquant, Roxane Rajic, Basile Richon, Pedro Riofrío, Sonia Saroya & Edouard Sufirin, Shift Entity – Pierre-Clément Malet & Axelle Devaux & Émilie Lachaume pour leurs imaginaire et collaborations. Merci à Alan Affichard, Nicolas Jorio et Sara Lehad pour leurs interventions. Merci à Méryll Ampe pour sa collaboration et amitié. Merci à mes proches pour leur soutien. Infinis remerciements à Florence Cherrier sans qui rien de tout cela ne serait arrivé.

SECOND VOLET DE L'EXPOSITION AU CHÂTEAU D'EAU – CHÂTEAU D'ART DE BOURGES

PAR FANNY TESTAS, CURATRICE

The Tuning of the Afterworld est un programme curatorial qui propose une exposition en deux volets. Pour ce second temps, les artistes et la curatrice ont désiré jouer avec l'architecture et l'acoustique si particulière du Château d'eau – Château d'art de la Ville de Bourges. Construit en 1865 à la suite de travaux pour le captage des eaux de l'Auron et inauguré en 1867, cet espace de stockage d'eau se mute aujourd'hui en espace de diffusion sonore où les compositions des artistes se mêlent les unes aux autres. Cette polyphonie nous guide vers des écoutes plurielles, actives et collectives dans une ode à la suspension du temps et à la méditation.

L'exposition propose de découvrir les installations sonores de Clarice Calvo-Pinsolle & Roxane Rajic, Benoît Déchaut, Pedro Riofrío, Shift Entity et le film de Lola Barrett. À ces œuvres, se joint la diffusion en son spatialisé d'*Ornaments*, pièce de l'artiste sonore et compositeur Méryll Ampe, réalisée dans le cadre de la résidence *Onde ab-*

sorbée initiée par l'ENSA Bourges en partenariat avec le Château d'eau – Château d'art de Bourges. Chaque œuvre a sa propre temporalité tout en faisant partie d'une bande-son collective. L'exposition devient un espace-temps à part entière, où l'écoute est la clé pour accéder aux œuvres. Nous vous conseillons de passer environ une heure dans l'exposition ou de revenir plusieurs fois pour découvrir toutes les propositions.

Les artistes approchent ici le sonore par des pratiques sculpturales. Iels envisagent le son comme une matière physique à modeler et à confronter à d'autres matériaux – métal, céramique ou diverses matières synthétiques – générant des réverbérations et diffusions singulières. Les compositions interagissent aussi avec l'architecture circulaire du lieu, métaphore d'une boucle sonore infinie, d'une bobine magnétique ou d'un disque, et dont on peut faire éternellement le tour à la recherche de nouvelles sonorités.

Les œuvres proposent des récits documentaires ou fictionnels – voir science-fictionnels – qui interrogent nos liens à nos environnements et spéculent leurs mutations à venir. Entendre les voix amplifiées des rivières et mers d'Équateur dans *Murmullos de Corrientes Lejanas* – *Murmures de courants lointains* de Pedro Riofrío, ou la fonte des glaciers dans *Chuchotis du vide* de Benoît Déchaut. Découvrir des univers qui oscillent entre réalité et fiction peuplés de nouvelles espèces apparues suite à notre évolution ou (peut-être grâce) à notre disparition dans *Ostiole* de Clarice Calvo-Pinsolle & Roxane Rajic, *First Blossoming of a Lava-Fueled Consciousness, Spring 92* de Shift Entity en collaboration avec Émilie Lachaume ou *La nacre des ruines* de Lola Barrett. Oûir les chants de la nature submergés par le vacarme incessant de nos activités. Oûir les chants d'une nature anticipée, fantasmée et nous prouvant que même sans les humain-e-x le futur sera bien vivant, sûrement plus que nous ne l'imaginons.

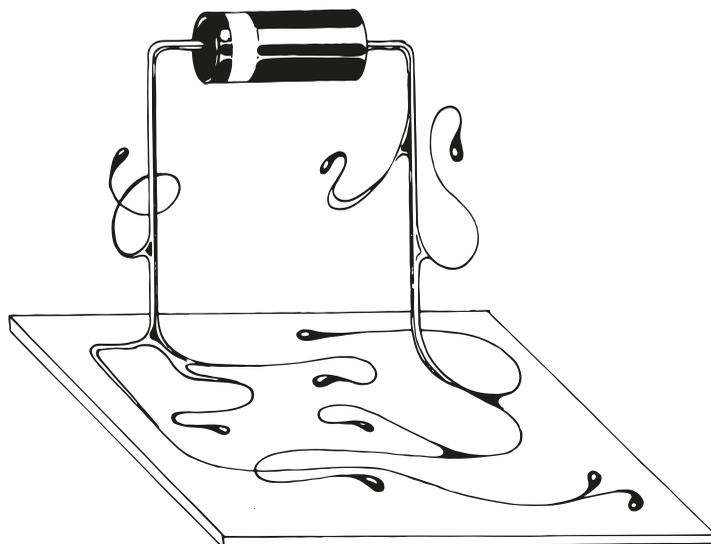
BIOGRAPHIE DE FANNY TESTAS

Née en 1994, Fanny Testas vit et travaille à Paris. Elle est curatrice d'exposition indépendante et travailleuse de l'art depuis plus de dix ans dans les domaines de la communication, production et liens avec les publics. Elle a travaillé pour divers événements, lieux et médias culturels en France et à l'étranger tels que la MAC de Créteil (France), le Centquatre-Paris (France), La Villette (Paris, France), le Centre Pompidou (Paris, France), le Cnap (Paris, France), France Culture (Paris, France), Radio Grenouille (Marseille, France) et l'Académie de France à Rome – Villa Médicis (Rome, Italie).

En 2024, elle a curaté un cycle de trois expositions intitulé *L'horizon des événements* à l'Institut français Berlin (Allemagne), avec les artistes Vava Dudu, Lola Barrett et Fanny Taillandier. Récemment, elle a organisé *Vecteuricexs dissidentexs*, un cycle de trois expositions à l'Espace nonono (Montreuil, France), au Garage Mu (Paris, France) et à la Tour Orion (Montreuil, France) avec les artistes Irene Abello & Simon Denise, Sonia Saroya & Edouard Sufrin, Orian Arrachart, Valentin Bajolle, Max Blotas, Lisa Bravi & Aurelia Casse, Ferdinand Campos, Anaïs de Courson, Marine Feuillade, Denis Gressent, Nicolas Lallemand, Fanny Papot et Hélène Paris.

En 2021, elle rejoint l'équipe de la webradio Station Station, située à La Station – Gare des mines (Paris, France), comme co-coordinatrice. Élève dans la classe de composition en musique électroacoustique du conservatoire de Pantin depuis 2022, elle pense les pratiques du sonore au pluriel via différents médiums et pour différents médias. Elle produit des compositions et installations sonores ainsi que des documentaires radiophoniques.

Enfin, Fanny est engagée dans la transmission des pratiques et des savoirs. Elle a longtemps été médiatrice culturelle et continue d'animer des ateliers pour différents types de publics comme les personnes en situation de handicap via les associations Brut-Pop ou Station Station.

La nacre des ruines

LOLA BARRETT

2022-2023 – FILM NUMÉRIQUE, COULEUR, SONORE, 11' 01

Réalisé par Lola Barrett et Fanny Teštas, tourné à la Brasserie Atlas (Bruxelles, Belgique) en juin 2022, avec Lola Barrett, Max Ricat, Marilou Guyon, Adélie Moye et Félix Rochaix, costumes réalisés par Lola Barrett, Laura Nataf, Max Ricat, Marilou Guyon, Adélie Moye, Félix Rochaix, filmé par par Zoltan Molnar et Fanny Teštas, bande originale par Eric D. Clark, montage par Clarisse Decroyer, animation du titre en 3D par Mathias Moreau, création lumière par Florentin Crouzet Nico, œuvres visibles dans le film d'Abel Jallais, Pedro Riofrío et Lola Barrett, réalisé grâce au soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Brasserie Atlas, des Ateliers Graphoui, Nicolas Jorio, Emile Barret et Sonia Saroya

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

La nacre des ruines nous parle au futur et narre les vestiges de notre présent quand les eaux montées se seront retirées. Ces scénarios futuristes nous enveloppent dans l'absurde de l'Anthropocène, du Capitalocène ou du Chthulucène de Donna Haraway, ouvrant le rêve pour enrayer la peur. Le futur est l'inconnu, le mystère: où sont les humain-e-x-s et quelles formes la nature transformée par leurs propres mains leur a-t-elle donné? Tourné-e-x-s ensemble vers notre lointain avenir, dans 500 ans, après des cycles et des générations d'êtres, les artistes envisagent les mutations possibles du vivant, de la faune, de la flore. Il ne reste que des souffles, des ondes, des échos de la mémoire de la vie passée. Dans

cet espace-temps, ce sont les pierres qui racontent ces souvenirs et la mémoire de notre histoire se lit dans l'eau et l'air. Les temps ont changé, en 2524. Et d'ailleurs, le temps n'existe plus, seule cette vibration mémorielle subsiste.

Le film fait suite à la performance éponyme collective qui s'est tenue à la Brasserie Atlas (Bruxelles, Belgique) en juin 2022 et qui rassemblait les performeuseuse-x-s Lola Barrett, Max Ricat, Marilou Guyon, Adélie Moye et Félix Rochaix. Plus qu'une captation, cette proposition audiovisuelle amène son public à revivre cette expérience hallucinée dans une montée en tension submersive.

BIOGRAPHIE DE LOLA BARRETT

Lola Barrett, née en 1993 à Paris (France), est une artiste contemporaine qui vit et travaille entre Bruxelles et Paris. Elle est diplômée d'un premier master en Média Design et Art contemporain à l'Université Paris 8 (France), où elle a mené des recherches sur le paysage sonore, l'espace urbain et les relations anthropologiques au son dans l'espace public. En 2021, elle obtient un second master en Narration Spéculative à l'École de Recherche Graphique de Bruxelles (Belgique), développant une approche vidéo-graphique et sculpturale.

La pratique artistique de Barrett évolue du sonore au visuel, créant des installations multisensorielles et des propositions vivantes. Elle travaille souvent en collectif, orchestrant divers savoir-faire et sensibilités. Sa pratique de l'installation est la toile de fond de ses textes, sculptures, performances et costumes où se confrontent des enjeux mythologiques, anthropologiques et sociaux.

<https://www.fiberartfever.com/artiste/lola-barrett/>
https://www.instagram.com/sailor_swamp/

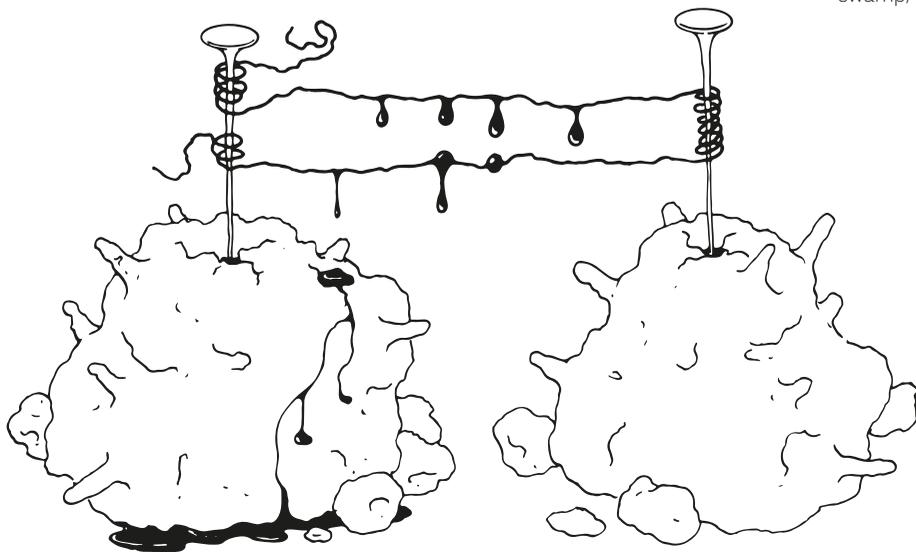

Image extraite du film *La nacre des ruines*, Lola Barrett et Fanny Testas, 2022-2023, film numérique, couleur, sonore, 11' 01

Image extraite du film *La nacre des ruines*, Lola Barrett et Fanny Testas, 2022-2023, film numérique, couleur, sonore, 11' 01

Image extraite du film *La nacre des ruines*, Lola Barrett et Fanny Testas, 2022-2023, film numérique, couleur, sonore, 11' 01

CLARICE CALVO-PINSOLLE & ROXANE RAJIC

2025 – INSTALLATION SONORE, DIMENSIONS VARIABLES
CÉRAMIQUE, ÉMAUX HAUTE TEMPÉRATURE, ACIER,
MOTEURS ROTATIFS, ARDUINO

Ostiole

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

Ostiole est une installation sonore immersive composée de trois sculptures en céramique aux formes organiques, posées sur des structures métalliques.

L'*Ostiole* est la microscopique ouverture des stomates présents sur certaines espèces de plantes permettant la nutrition et la respiration de celles-ci.

Cet espace du vivant est recréé de manière augmentée à travers ces sculptures. À l'intérieur, des modules sonores reliés à des moteurs en mouvement rotatif génèrent des frottements et impacts, transformant les céramiques en caisses de résonance. Les mouvements mécaniques orchestrés via un programme Arduino créent un rythme biologique et une spatialisation analogique propre à chaque sculpture. La composition

en cœur des sculptures produit différents cycles sonores. Ce système sonore permet de révéler la circulation qui s'opère au sein de ces organismes.

L'ensemble évoque un jardin mécanique où la matière devient instrument, rappelant les Sculptures Sonores de l'écrivain de science-fiction britannique J.G. Ballard.

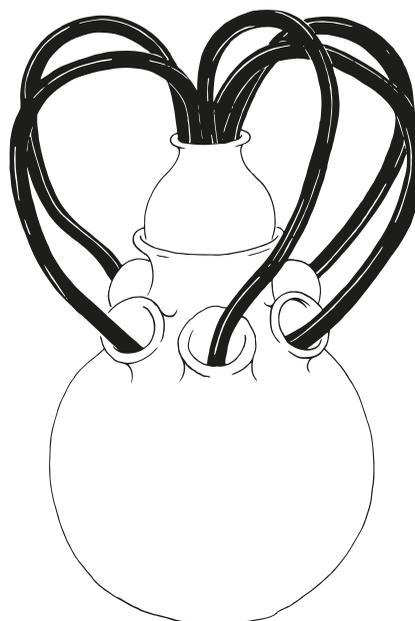
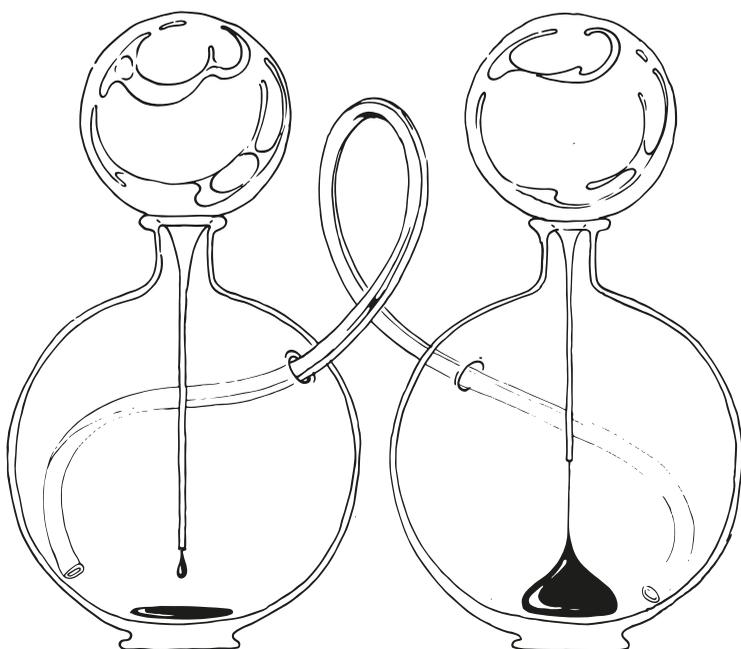
BIOGRAPHIE DE CLARICE CALVO-PINSOLLE

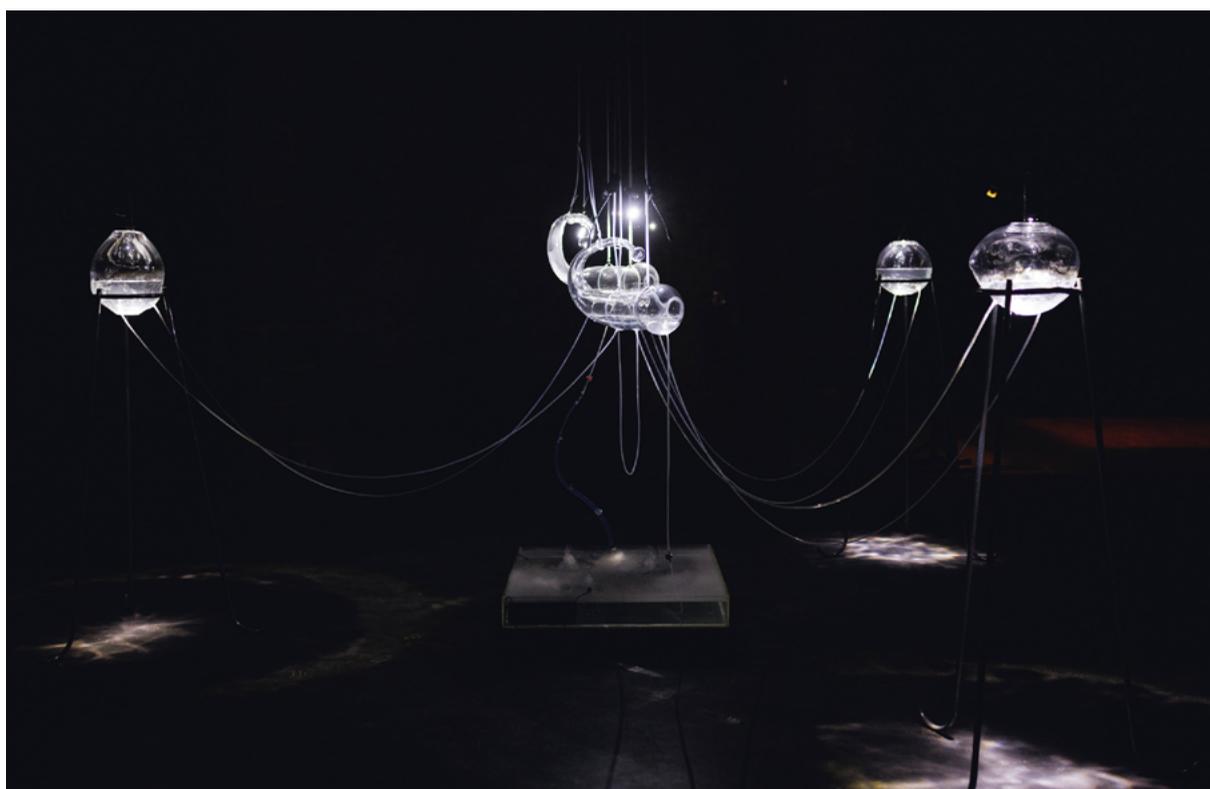
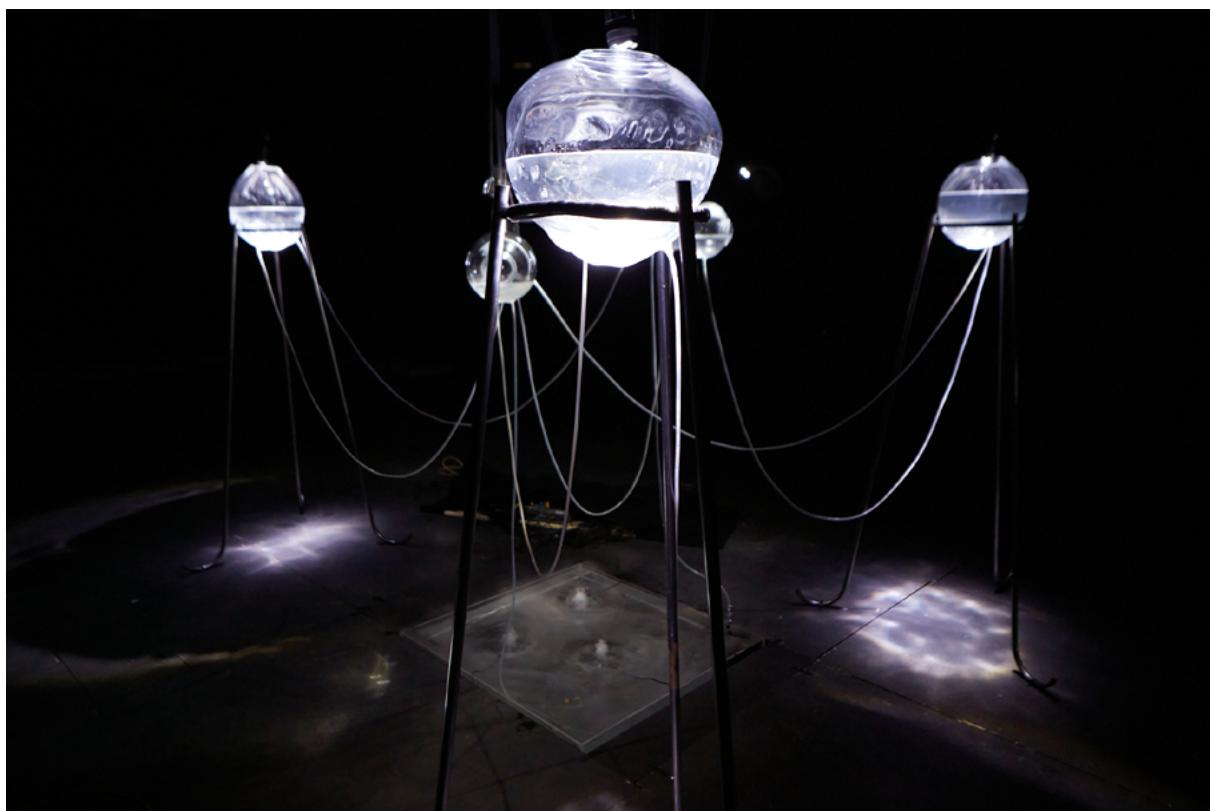
Clarice Calvo-Pinsolle est une artiste multidisciplinaire originaire du Pays-Basque (France) qui vit et travaille à Bruxelles (Belgique). Elle crée des environnements immersifs à la croisée du son, de la sculpture et de la performance. Sa pratique s'articule autour d'un échange continu entre recherche théorique et expérimentation plastique. Elle s'inspire de phénomènes scientifiques, physiologiques et/ou psychologiques pour les détourner ou les mettre en valeur, créant ainsi des environnements sonores.

En mélangeant des éléments organiques, artistiques et numériques, elle tente de créer des installations immersives et interactives au sein de nouveaux paysages et écosystèmes qui agissent sur les perceptions des spectateur-ice-x-s. Chaque sculpture/objet est conçu pour sa qualité acoustique et sa présence physique dans l'espace. Cette physicalité lui permet d'interroger l'espace d'exposition et le mouvement des publics à l'intérieur de celui-ci. Des espaces intimes se créent entre les spectateur-ice-x-s et l'œuvre, favorisant une connexion personnelle qui lui permet d'aborder des questions sociétales qui lui tiennent à cœur.

Sa recherche invoque fréquemment la question de l'in situ et ses œuvres s'adaptent à chaque lieu d'exposition (spatialisation sonore, température de la salle, mouvement du public, luminosité, etc.). Elle développe également un projet musical et électroacoustique sous le nom de Lamina.

<http://www.claricecalvopinsolle.com/>
<https://lalamina.bandcamp.com/>
<https://www.instagram.com/laminalamina/>

Eunoé, Clarice Calvo-Pinsolle, 2022, composition sonore 33 minutes, acier, verre, plexiglas, pompe à remontée, pompes à brume, eau, transducteurs, Raspberry Pi, tuyaux en silicone

Acouphenia, installation de Clarice Calvo-Pinsolle, 2024, céramique, acier, tuyaux en silicone, compresseur, programme Arduino

Étoile pulsante, installation de Clarice Calvo-Pinsolle, 2021, parabole en résine, pieds de microphones, latex, speakers, acier, Raspberry Pi

BIOGRAPHIE DE ROXANE RAJIC

Roxane Rajic est un-e céramiste et artiste sonore né-e en France en 1993 et installé-e à Bruxelles depuis 6 ans. Iel explore l'interaction entre le son, la matière et la technologie à travers une pratique sculpturale immersive. Son travail s'articule autour d'une recherche approfondie sur la matériologie du son, s'intéressant aux propriétés physiques des matériaux, à la longueur des conduits acoustiques, ou encore au diamètre des ouvertures sonores. Manipulant micros, haut-parleurs, capteurs et instruments digitaux, iel développe depuis plusieurs années un langage propre à la sculpture sonore.

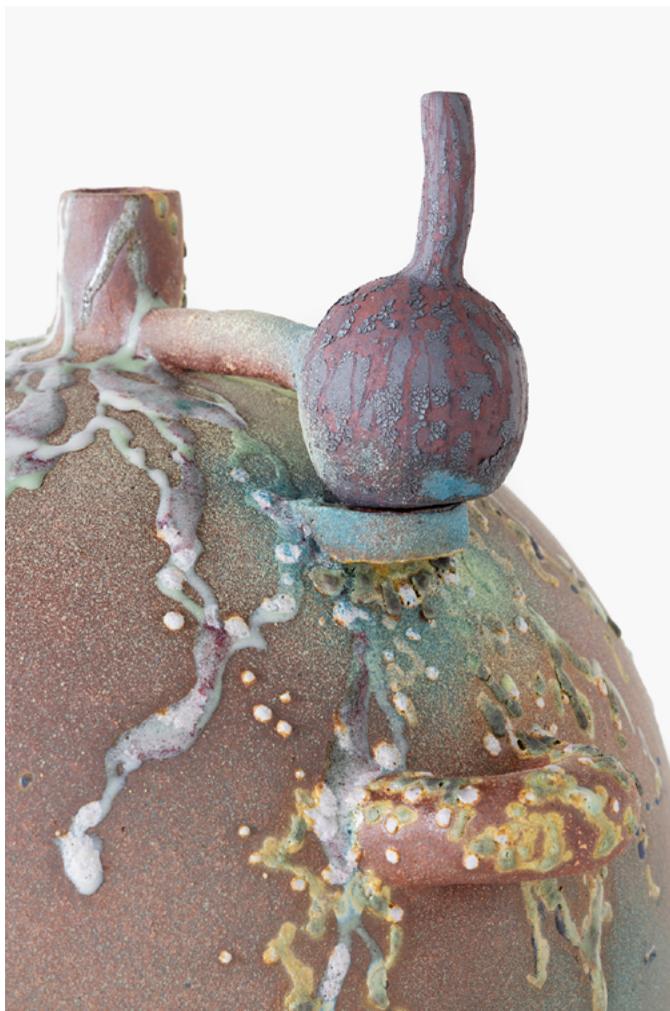
Sa pratique l'amène à interroger les technologies à travers différentes époques, explorant leur évolution et leurs impacts sur les gestes d'interaction, aussi bien individuels que collectifs. Face à une miniaturisation et une standardisation croissantes des outils technologiques, iel cherche à concevoir et fabriquer ses propres dispositifs, revendiquant une approche singulière et non universelle de la technologie.

Inspiré-e par les luttes éco-féministes queer, iel imagine des fictions qui lui permettent d'interroger les récits dominants et de réinventer des modes de transmission alternatifs. Par le biais de la performance, iel cherche à convoquer une énergie collective et engagée dans ces espaces de spéculations où se croisent son, sculpture et narration.

<https://www.instagram.com/roxanerajic>

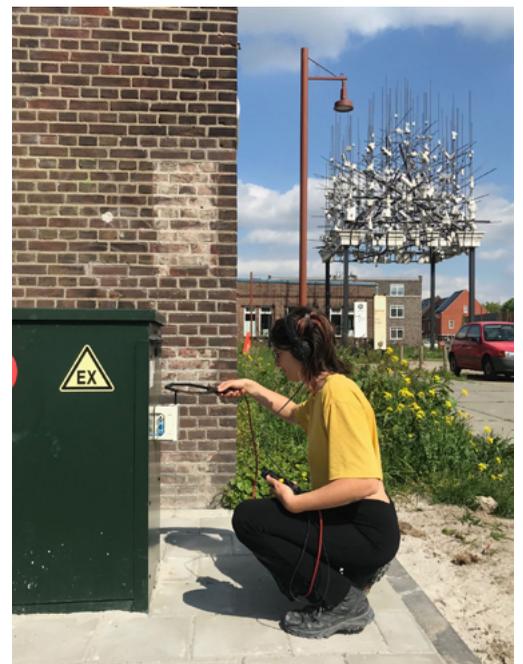
Le Temps Coule, Roxane Rajic, 2024, céramique sonore avec sifflet à eau, émaux, métal

Détail du sifflet à eau de la pièce *Le Temps Coule* de Roxane Rajic, 2024

Les Papillons de Thanatos,
Roxane Rajic, 2022, projet
réalisé avec Sophie Conus,
grès, émaux, métal, acier,
matériel et composition sonore,
programme codé

Recherche de captations
électromagnétiques à l'EKWC
à Almystraat (Pays-Bas) pour le projet
Les Papillons de Thanatos
de Roxane Rajic

Chuchotis du vide

BENOÎT DÉCHAUT

2025 – INSTALLATION SONORE MULTIPHONIQUE, DIMENSIONS VARIABLES
MÉTAL, MICROPHONES, TRANSDUCTEURS, FEEDBACK,
COMPOSITION SONORE, MAX MSP

Serrurerie métal : Alexia Schmidt

Co-production : Kacophonie, Station Station,
la Ville de Paris et Figures Libres

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

Chuchotis du vide est une installation sonore et visuelle mêlant sculpture métallique et espace sonore immersif à partir d'artefacts récupérés dans des ruines de la Vallée du Mont-Blanc en France.

Les ruines sont celles notamment des infrastructures liées aux sports de glisse et autres tourisms de haute et moyenne montagne. Cette installation tente de sensibiliser à ces écologies perturbées par l'activité humaine, à cet environnement où le dérèglement climatique menace dans les Alpes 93% des stations.

L'installation est constituée de plaques de métal récupérées dans des anciennes gares de téléphériques et infrastructures obsolètes qui sont suspendues dans l'espace et entrent en résonance grâce à un système de feedback.

Ces résonances dialoguent avec une diffusion d'enregistrements de terrains spatialisés sur 14 hauts-parleurs. La pièce sonore est conçue pour plonger les publics dans cette montagne-machine afin de leur permettre d'incarner des expériences d'une écologie alpine sous la contrainte.

BIOGRAPHIE DE BENOÎT DÉCHAUT

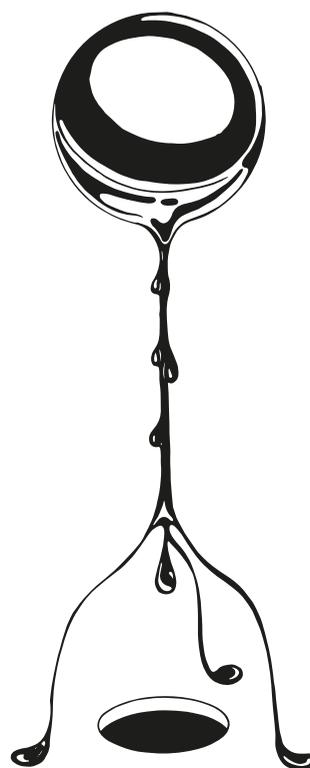
Benoît Déchaud est ingénieur du son et artiste sonore. Il explore l'écoute et utilise le son comme un endroit de rencontre à travers sa captation et sa manipulation sous de multiples formes.

Depuis 2014, il travaille en tant que preneur de son et monteur son pour des films de fiction et documentaires. Il est passé par la classe de composition en musique électroacoustique du conservatoire de Pantin. Il compose des pièces sonores à partir d'enregistrements de terrain, fabrique des dispositifs d'improvisations, crée des installations sonores et mène une recherche autour des pratiques sonores expérimentales comme moyen de fabriquer du lien. Ses expérimentations sonores s'intéressent aux résonances et larsens ainsi qu'aux ondes et sons inaudibles (électromagnétiques, radio, etc.).

Avec Louise Brzezowska Dudek (Cie M42), ils écrivent et réalisent des documentaires et fictions sonores principalement pour le jeune public (*La Maison*, *Bicarbonat*, *Les Mauvaises Herbes de Liliانا*). Il collabore avec divers artistes sur ses projets et installations (Benjamin Vedrenne, Bertrand Lanthiez, Alexia Defluff, Lenaïc Pujol, etc.) ainsi qu'avec des compagnies de spectacle vivant (Cie M42, Art-K, Ascorbic, Chimaera, Aléthéia). Enfin, Benoît Déchaud donne des ateliers de création sonore, radiophonique et musicale avec notamment des jeunes publics et des enfants en situation de handicap. Il participe à plusieurs collectifs (La Turbine, Kacophonie, Jef Klak et BrutPop).

Son travail sonore est distribué sur CD, K7, web et est présenté dans des festivals de création sonore, des expositions, dans des radios associatives, des hangars, caves, forêts, grottes, etc.

<https://benoitdechaud.com>

Chemin de randonnée au dessus de la Vallée du Mont-Blanc, France, 2024, photo par Benoît Déchaut

Prise de son géophonique, Vallorcine, France, 2024, photo par Benoît Déchaut

Plaques métalliques suspendues de
l'œuvre *Chuchotis du Vide*, 2025, photo
par Benoît Déchaut

Plaques métalliques suspendues de l'œuvre *Chuchotis du Vide*, 2025, photo par Benoît Déchaut

Murmillos de corrientes lejanas

PEDRO RIOFRÍO

2024-2025 – INSTALLATION SONORE, DIMENSIONS
VARIABLES. MODULES MULTIPLES EN ACIER, COMPOSITION
SONORE, FILS DE COTON, TRANSDUCTEURS ET EXCITATEURS
MODIFIÉS

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

Murmillos de Corrientes Lejanas – *Murmures de courants lointains* donne à entendre plusieurs compositions sonores réalisées à partir d'enregistrements de différentes sources d'eau: rivières, vagues marines et flots divers, que Pedro Riofrío a capté ces dernières années en Équateur. Ces enregistrements de terrains sont mêlés à des sons issus de diverses sonothèques en accès libre. Les sons de l'installation font ainsi résonner ensemble différents lieux et différentes temporalités mais tous semblent raconter une histoire commune: celle de l'eau. L'eau intéresse l'artiste autant pour ses sons que pour ce qu'elle symbolise. Elle porte en elle une forme de mémoire: elle efface, transforme et transporte les récits qu'elle traverse. Peu importe qu'elle coule en torrent, glisse paisiblement ou se brise en vagues – c'est toujours la même eau qui circule et relie les territoires.

À travers cette installation, Pedro Riofrío invite les publics à explorer les échos du passé – des fragments d'histoires effacées mais persistantes, qui résonnent dans le présent. Ces enregistrements sont diffusés à travers un dispositif analogique que l'artiste a développé, basé sur des résonances de fils de coton. Ce système crée une composition aléatoire où les flux aquatiques deviennent les véritables protagonistes. Les vibrations des compositions sont transmises via ces fils de coton, se mélangeant entre elles pour créer de nouvelles compositions. L'artiste utilise le mécanisme du célèbre téléphone à ficelles, en version analogique, pour transmettre des résonances et fréquences à travers la matière, puis les diffuser. À travers ce processus, la source d'origine est distordue et transformée. Au fil du temps et de l'espace, ces récits évoluent et se transforment comme des contes d'origines diverses qui, en s'entrelaçant,

deviennent parfois confus, chaotiques et mystérieux. Ils tissent un paysage sonore en perpétuelle métamorphose, où chaque écoute révèle de nouvelles nuances.

Les sons se croisent, se superposent et se perdent, comme des souvenirs qui émergent puis disparaissent. Ces murmures semblent porter les traces d'un monde en perpétuelle transformation – une mémoire insaisissable qui ne cesse de se réinventer.

BIOGRAPHIE DE PEDRO RIOFRÍO

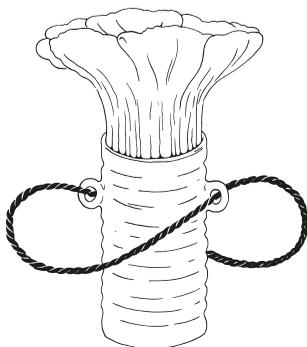
Pedro Riofrío est né en 1996 à Quito (Équateur) et il vit actuellement entre l'Europe et l'Amérique latine. Il est artiste visuel, musicien et chercheur, explorant les intersections des biomatériaux, de l'innovation technologique et de la physicalité des résonances sonores. Son travail repose sur des thèmes d'interconnexion, de transformation et de la nature cyclique de la vie.

Pedro Riofrío cherche à explorer les origines de la matière, le passage du temps et les changements constants au sein des phénomènes naturels. Il insiste sur l'essence partagée des êtres, que nous soyons tous-te-x-s composé-e-x-s de la même matière, résonnant-e-x et interagissant-e-x au sein d'un système réseau dépourvu de hiérarchies. Cette perspective remet en question les idées conventionnelles de séparation, cherchant plutôt à révéler l'interdépendance profonde de toutes choses.

Il travaille avec divers médiums, y compris des matériaux organiques tels que le mycélium, la cire d'abeille, les bactéries et des substrats organiques pour ses sculptures, ainsi que la céramique, le bois, le métal et le son, qui servent de base à ses installations. Le son est recueilli à travers des enregistrements de terrain réalisés dans divers endroits du monde.

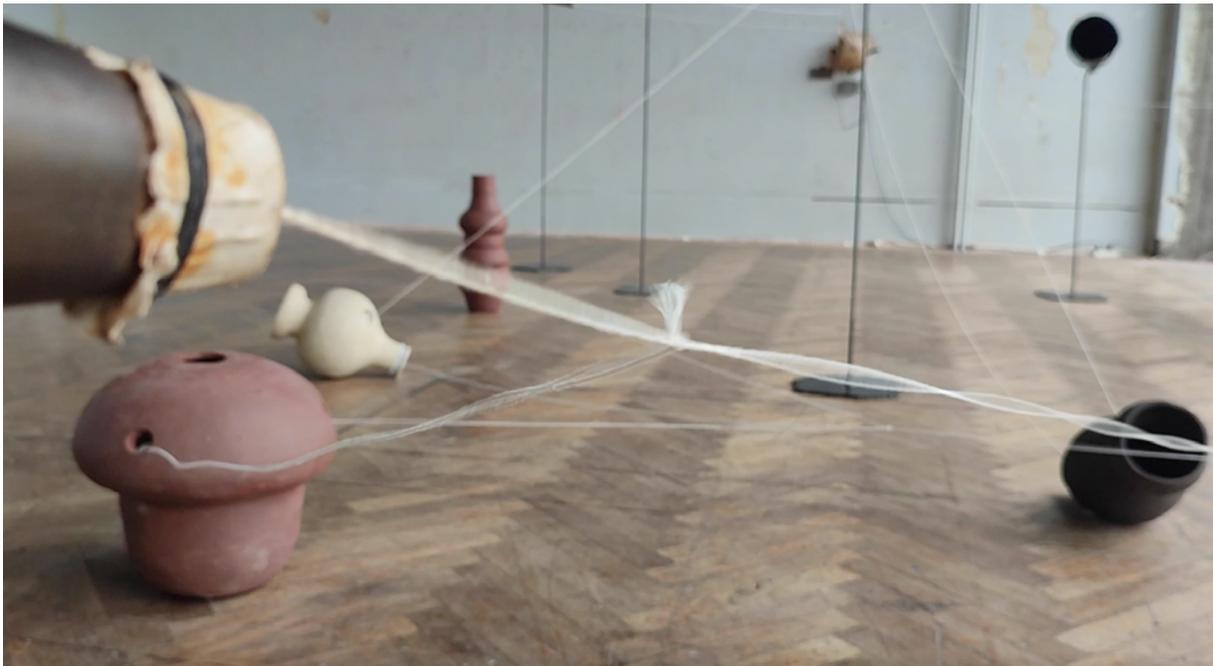
En somme, son travail tisse des liens, invitant les publics à reconsidérer ses relations avec le monde en racontant des nouvelles histoires. En fusionnant des méthodes scientifiques, l'intuition artistique et un profond respect pour l'environnement, Pedro Riofrío s'efforce de créer des œuvres qui résonnent à la fois avec le sens et la matérialité. Il ne cherche pas la vérité des choses, il ne cherche pas non plus à justifier quoi que ce soit, ce qui l'intéresse c'est d'offrir une nouvelle poésie, mettant en évidence ce qui, selon lui, est déjà évident.

<https://www.pedroriofrío.com/>

Murmullos de Corrientes Lejanas
– *Murmures de courants lointains*,
installation sonore de Pedro Riofrío,
2025, photo par Pedro Riofrío

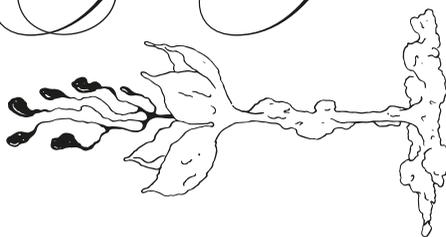

Voices Converging, installation sonore
de Pedro Riofrío, exposition à Eleven
Steens, 2022, Bruxelles, Belgique

Espectro del Oficio, installation sonore de Pedro Ríofrío, exposition à la Brasserie Atlas 2022, Bruxelles, Belgique

First Blossoming of a Lava-Fueled Consciousness, Spring 92

SHIFT ENTITY EN COLLABORATION AVEC ÉMILIE LACHAUME

2024-2025 – INSTALLATION SONORE, DIMENSIONS
VARIABLES. BOIS GLANÉS, LIERRE ET BRANCHES EN
BOURGEONS, MOUSSE POLYURÉTHANE, JESMONITE,
SYSTÈME DE DIFFUSION SONORE, PLEXIGLASS ET BOIS
GRAVÉS, ARCHIVES IMPRIMÉES SHIFT ENTITY, CHARBON,
VERNIS, POUDRE DE MICA

Co-production : ISELP – Institut Supérieur pour
l'Étude du Langage Plastique

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

En Juin 1991, Katia et Maurice Krafft se tiennent proche du Mont Unzen au Japon pour documenter son éruption. Le Mont Unzen, culminant à 1483m d'altitude est un volcan de type explosif. Connus pour être les plus dangereux, les volcans explosifs crachent des morceaux de roche pouvant prendre la taille d'une maison et déversent sur des kilomètres des nuages de cendres brûlants appelés coulées pyroclastiques ou plus poétiquement « nuées ardentes ». Ces coulées laissent derrière elles des terres sèches et recouvertes de cendres et peuvent occasionner des décès car leurs vitesses de propagation est très rapide (Cf. éruption du

Vésuve à Pompéi en 79 après JC). Katia et Maurice Krafft ont souvent frôlé la mort lors de leurs voyages à étudier les volcans, malheureusement cette fois-là, le couple et 37 autres personnes ont péri lors d'une coulée pyroclastique de grande ampleur. Les témoins ayant retrouvé leurs corps ont rapporté qu'ils n'avaient pas cherché à fuir la coulée lorsqu'ils l'ont vu arriver. Il existe de nombreuses archives où les Krafft affirment qu'ils savent que leur passion les emportera un jour ou l'autre, que c'était leur destin de mourir proche de ce qu'ils aimaient le plus.

Environ 15 ans auparavant, Katia et Maurice Krafft, en collaboration avec des scientifiques, ont développé un projet appelé permaSHIFT. Cette expérience consistait à étudier les capacités naturelles de croissance des plantes pyrophytes après de fortes chaleurs, incendies ou éruptions et d'appliquer leur protocole de régénérescence à diverses espèces vivantes (humain-e-x-s, plantes, animaux et autres) et non-vivantes (circuits électriques, réseaux en tout genre).

BIOGRAPHIE DE SHIFT ENTITY

Shift Entity utilise l'installation pour créer des passerelles entre différents univers dans un même lieu. Au sein des espaces imaginés par le duo se confrontent des réalités plurielles narrant des fictions à points de vue multiples. Ces points de vue sont ceux de personnages fictifs imaginés par le duo, mais aussi la présence d'autres artistes invité-e-x-s ponctuellement à collaborer.

Les imaginaires s'interrompent, interfèrent, se mélangent créant des chemins en arborescences que les visiteur-euse-x-s sont libres d'emprunter. Shift Entity imagine ses narrations à partir de l'étude de plusieurs phénomènes contre-intuitifs, comme les Fata Morgana ou les plantes pyrophytes, et articulent des installations sculpturales autour de ces sujets. Le duo tire son nom du Shifting Reality, une pratique d'auto-méditation visant à changer de réalité via

l'écriture de scénarios très détaillés. Il est aussi utilisé pour l'une de ses traductions anglaise ; glissement, signifiant l'altération d'une réalité par le biais de la fiction et des interférences qui peuvent être créées grâce à la narration.

Au travers de leurs installations, le duo Shift Entity souhaite donner corps à ces glissements en construisant des sculptures comprenant la mise en scène d'une image et la prise en compte des potentiels revers et hors-champs qui la composent.

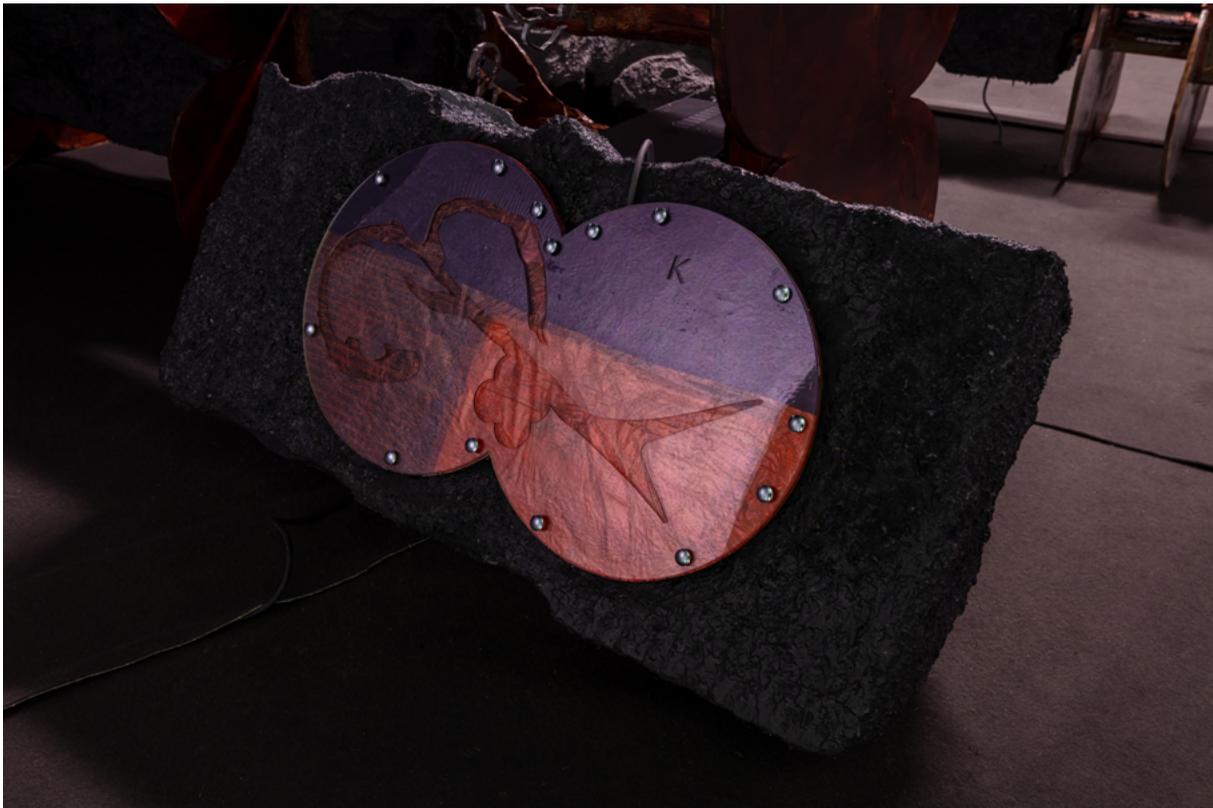
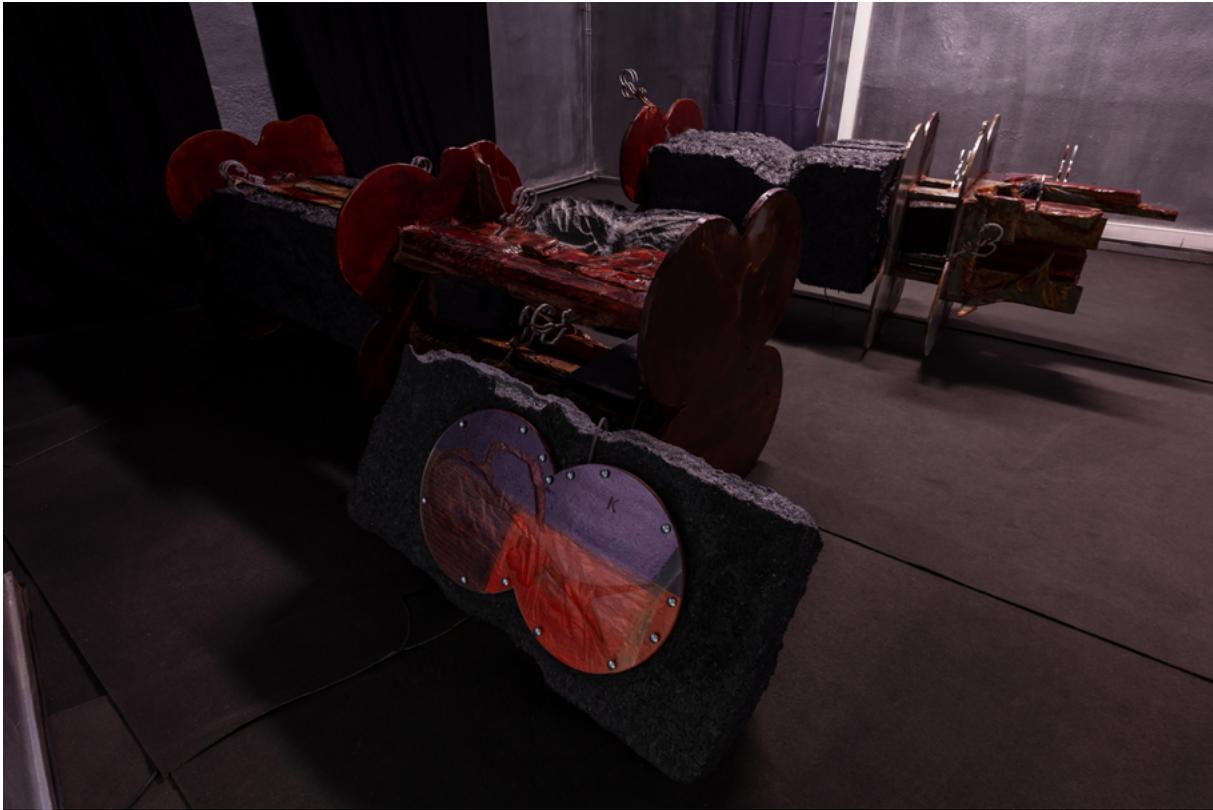
<https://iselp.be/residences/shift/>
<https://019-ghent.org/exhibitions/more-women-on-volcanoes/>
<https://kmplt.org/more-women-on-volcanoes/>
<https://magmamaria.com/>

DOCUMENTATIONS

<https://soundcloud.com/iselp/parolesartiste-shiftentity>
<https://arba-esa.be/fr/alumni/shift-axelle-devaux-et-pierre-clement-malet>

*First Blossoming of a Lava-Fueled
Consciousness, installation sonore,
Shift Entity en collaboration avec Émilie
Lachaume, SAFFCA.EU, Bruxelles, Avril
2024 (VIP et OFF de Art Brussels 2024),
photo par Tim Evers*

*First Blossoming of a Lava-Fueled
Consciousness*, installation sonore,
Shift Entity en collaboration avec Émilie
Lachaume, SAFFCA.EU, Bruxelles, Avril
2024 (VIP et OFF de Art Brussels 2024),
photo par Tim Evers

avec K et M

Rien que de la cendre à présent. Pourtant, la lave avait coulé sans s'arrêter pendant plusieurs jours. Nuit noire ; tous les arbres, toutes les plantes ont pris feu. Un grand brasier dans la pénombre, éblouissant, irradiant. Impossible d'y échapper, impossible de respirer, immobile, consumé sur soi-même. Les flammes ont grignoté jusqu'au bout des plus petites branches, jusqu'au dernier brin d'herbe sèche sur le sol ; broyés sous la roche brûlante, asphyxiés par l'explosion.

Rien que de la cendre à présent, gris, depuis tout ce temps détruit. Le vent soulève encore les particules noircies d'écorces et de plumes. La poussière vole, et vient encrasser les carcasses creuses de K et M. Voilà une ou deux ou trois décennies à présent, nous étions plantés là, dans le désert gris. Nous avons voulu voir le feu prendre. Nous avons senti les flammes nous envelopper, nous avons laissé la lave scier de nos corps et nous sommes laissés avaler à notre tour. Nous avons péri, brûlure à vive, fumée dense.

Voix d'outre-cendres. Comme les coquillages transportent le son de l'océan, si l'on porte à notre oreille les graines évidées des plantes pyrophytes, elles nous raconteront l'intérieur du volcan.

Être Lily's entre le ciel gris et les cendres, elles repoussent grâce au feu, après être restées endormies pendant des années.

à la "de machine
↳ ANIMISME

Chris Marker
Sans Soleil

Cécile B. Evans
"Reality or not"

Diorama
musée histoire
naturel

« Thick Present » théorisé par Donna Haraway a été introduit dans son ouvrage de 1991 *Les Femmes, les Cyborgs et la Réinvention* (« Simians, Cyborgs, and Women: The Manifesto of Nature »). Haraway utilise cette notion comme un point de vue sur le temps et l'histoire, questionnant la conception linéaire du temps présent puis au futur.

Haraway, le « Présent-épais » reconnaît que le temps est complexe, enchevêtré et toujours en train de changer, avec de multiples temporalités coexistantes. Elle affirme que le passé, le présent et le futur sont intrinsèquement liés et qu'ils s'entremêlent dans une compréhension du temps et de l'histoire. Elle utilise le concept de « présent épais » pour remettre en question les récits linéaires et unidimensionnels, et pour souligner la multiplicité des perspectives et des voix différentes qui nous aident à comprendre le monde.

PERHA SHIFT
(SHIFTING REALITY)

Les a
vagabond

First Blossoming of a Lava-Fueled Consciousness, objet éditorial et de médiation, Shift Entity en collaboration avec Blanche Taddei, Luna Lambert et Paul Perrucon, SAFFCA.EU, Bruxelles, Avril 2024 (VIP et OFF de Art Brussels 2024)

IDENTITÉ VISUELLE DU PROGRAMME

Pour créer l'identité visuelle du programme *The Tuning of the Afterworld*, Pia-Mélissa Laroche et Marius Durand ont œuvré en collaboration. Pia-Mélissa Laroche a réalisé une série d'illustrations, ainsi que l'affiche et les supports de communication. À partir de ces éléments et de la charte graphique de La Box, Marius Durand a conçu le design des livrets d'exposition et de toute la signalétique.

BIOGRAPHIE DE PIA-MÉLISSA LAROCHE

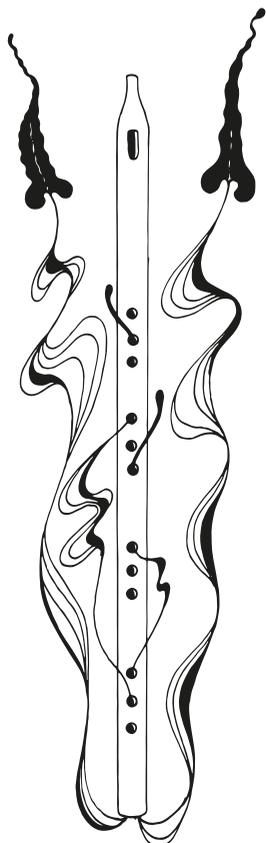
Née à Melun en 1985, Pia-Mélissa Laroche vit et travaille à Paris (France). Graphiste de formation, elle a commencé en tant que directrice artistique. Parallèlement à cette profession, elle pratique le dessin, la peinture, l'édition et se consacre également aujourd'hui principalement aux arts visuels et à l'illustration. Associant ces différentes pratiques, elle développe depuis plusieurs années une approche expérimentale de la narration et de l'image en tant que langage.

<http://www.piamelissalaroche.fr/>

BIOGRAPHIE DE MARIUS DURAND

Marius Durand est designer, passionné par le cinéma documentaire, la musique, les livres et la typographie. Après des années riches en enseignements autour du design graphique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (France), Marius Durand travaille en indépendant depuis mai 2020 et collabore fréquemment avec la galerie La Box de l'ENSA Bourges (France).

<https://mariusdurandkhalifat.com/>

EN-
SA

ÉCOLE
NATIONALE
SUPÉRIEURE
D'ART DE
BOURGES

LA BOX

GALERIE D'ART CONTEMPORAIN

9 rue Édouard Branly - BP 297
18006 Bourges cedex - tél : 06 07 62 63 38
la.box@ensa-bourges.fr - www.ensa-bourges.fr