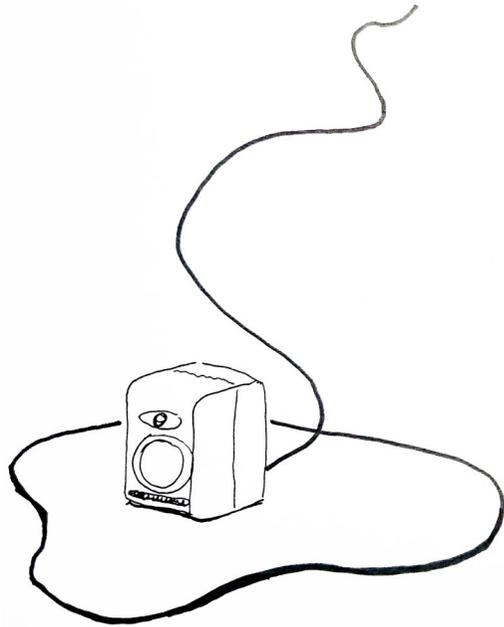

Julie Vacher

*CNAP - Centre National
des Arts Plastiques*

Soutien au projet artistique 2019
Rapport de recherche

Sommaire

- > Rapport de recherche rédigé p.3-4
- > Projets réalisés avec le soutien du CNAP
  - **La Mytho : Studio Training** p.5-7
  - **La chambre d'ouïe** p.8-9
  - **Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu** (en cours de production) p.10-12

Rapport de recherche

Le projet à l'origine de ma demande de soutien auprès du CNAP en 2019 s'intitule **L'aboulique, la mytho et la chambre d'ouïe**. Pensé en trois volets constitutifs d'un biotope de travail, le projet visait à poursuivre les expérimentations autour de la mise en voix et de la spatialisation sonore entamées en 2018, avec l'installation sonore *Les Parlants & les Écouteurs*. Ayant pour centre de gravitation mon travail d'écriture poétique, ces propositions mettent en scène le fantasme sanitaire à travers la représentation de soi et prennent forme via le physique et le virtuel. Deux des volets ont été réalisés et présentés en 2019, le troisième s'est transformé et sera exposé en décembre 2021 dans le cadre de la Biennale Néo¹ et du Festival Nova XX².

Le soutien du CNAP a permis la réalisation de deux des volets du projet initial.

En mai 2019, **La mytho : studio training** a pris la forme d'une installation sonore et visuelle à La Villa Belleville (Paris) où j'étais alors résidente. Basée sur les performances narratives de Juliette, comédienne, la pièce croise des bribes de récits pris sur le vif : une opération de l'oreille interne, des considérations générales sur l'art conversationnel, un syndrome rapporté par Descartes... Combinant la voix enregistrée, le texte déroulant et la lumière, l'installation proposait une dimension immersive propice à une écoute mise en scène.

¹ La Biennale Néo est portée par le Centquatre-Paris.

² Le Festival Nova XX est organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles, programmation Stéphanie Pécourt et Sara Aneda.

Le sous-titre *studio training* est lié au caractère quasi-sportif de l'exercice de parole lors des enregistrements ainsi qu'au fait que l'exposition se déroulait au sein même de mon atelier. Aussi, j'envisage plusieurs épisodes de *La mytho*, avec des comédiennes différentes. Chaque épisode aura pour titre *La mytho*, suivi d'un sous-titre variable.

La chambre d'ouïe est une expérience d'écoute en binaural et une création web. Son lancement a eu lieu en novembre 2019 à La Générale (Paris) lors de l'exposition «Comme les mots me paraissent exsangues...»³. Conçue dans la continuité de l'installation sonore *Les Parlants & les Écouteurs* (2018, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains), la page web en prolonge les enjeux de poésie sonore et explore le parti pris du web. L'accompagnement de l'artiste et développeur Olivier Jonvaux a été fondamental pour appréhender le web comme médium et donner à la page sa singularité vis-à-vis de la création d'origine⁴.

Un travail d'écriture, visible sous une forme textuelle sur la page web, complète les propositions sonores. Le texte se recompose à chaque rechargement de page. La couleur principale de la page s'ajuste à la lecture des audios; au gré des humeurs de chaque personnage. Enfin, la typographie *Bandeins* a été choisie au regard de sa double identité : une version *Sans* et une version *Strange*, faisant écho à l'oscillation entre normalité et pathologie des personnages.

³ «Comme les mots me paraissent exsangues...», exposition organisée par l'artiste Anna Ternon à La Générale (Paris) autour des liens entre écriture et arts visuels (avec Antonin Horquin, Anne le Trotter, Margot Pietri, Raphaël Thibergien, Anna Ternon et Julie Vacher), octobre-novembre 2019

⁴ *Les Parlants & les Écouteurs* (2018) est installation sonore qui a été montrée dans l'exposition Panorama 20, au Fresnoy (Tourcoing, FR)

Initialement pensé comme un spin-off⁵ de *Les Parlants & les Écouteurs*, **L'aboulique** avait pour enjeu de dessiner les contours d'un personnage au langage altéré en combinant la voix et le texte sur écran. Il s'agissait pour moi d'ajouter une nouvelle dimension à mon travail de création sonore : l'écrit sous une forme automatisée.

Pour cela, le soutien du CNAP m'a permis de poursuivre le travail enclenché avec Adrien Fontaine, développeur et ingénieur son, autour de la fabrication d'écrans en leds. Destinés à l'affichage de texte et arborant une esthétique low-tech, les écrans sont commandés par un programme Arduino dont l'écriture est terminée.

Depuis ma demande de soutien au CNAP en février 2019, mes recherches se sont déplacées : d'un questionnement autour de la notion de pathologie/normalité, je me suis intéressée au conditionnement propre au travail contemporain (demande de performativité, dépassement de soi, rythmes effrénés) et les échos de ce conditionnement qu'on peut trouver dans la langue. Une première installation sonore intitulée *Bbbuuurrrnnnooouutt*⁶ a amorcé cette nouvelle phase de travail qui se poursuit aujourd'hui à travers l'installation sonore et visuelle *Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu*.

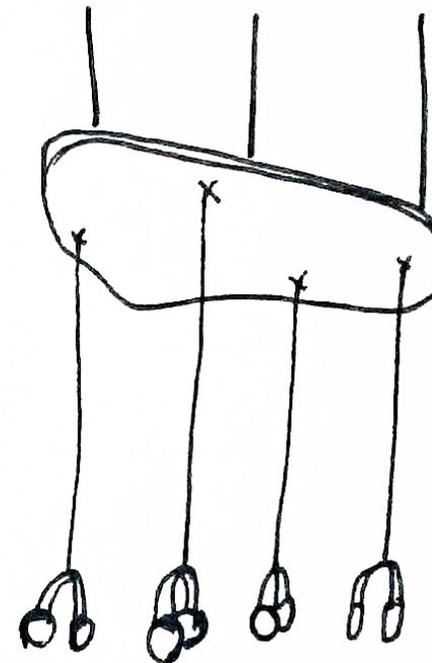
L'écriture poétique en aller-retour avec le sonore et la finalisation plastique des écrans auront lieu en septembre 2021 à l'occasion d'une résidence au Centquatre-Paris. Dans un second temps, je serai accompagnée par Saloméja Jacquet, designer textile et objet, pour la création de la scénographie en octobre et novembre 2021. Constituée principalement d'assises, la scénographie empruntera au lexique formelle des open spaces, des laboratoires comportementaux et des salles de sport.

⁵ Spin-off : Oeuvre centrée sur un ou plusieurs personnages d'une oeuvre pré-existante.

⁶ Dans l'exposition «Comme les mots me paraissaient exsangues...», La Générale (Paris), octobre-novembre 2019

À la croisée de la poésie sonore et de l'art contemporain, ce projet de «théâtre sonore» en cours de production sera montré les 10,11 et 12 décembre 2021 dans le cadre de la Biennale Néo et du Festival Nova XX au Générateur (Gentilly).

Enfin, *Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu* sera ensuite pensé pour une version scénique. Je profiterais de ma résidence de recherche à la Villa Kujoyama au Japon, de janvier à juin 2022, pour m'immerger dans le théâtre traditionnel Nô et le théâtre contemporain de Satoshi Miyagi, et imaginer la deuxième version du *banquet*.

La Mytho : studio training

Installation immersive : multimédia (4 canaux sonores et 1 écran), vinyl coloré, tissu et câbles, 10 min, 2019

Extrait : <https://vimeo.com/343397169>
mot de passe : mytho

Elle a une aptitude certaine pour raconter des histoires, mettre en récit, fabuler. Son flux de parole, saisi lors d'improvisations, est dense et continu. Comédienne de formation, la mytho a plusieurs bouches et crée malgré elle un trouble quant à la véracité de ce qu'elle raconte.

Alors que son récit oral se déploie sur trois haut-parleurs et une enceinte, sa pensée intérieure apparaît sur un écran, fragile et nuancée. Ainsi soumise à la médiation d'un appareillage technique, la parole de la mytho semble arriérée à un détecteur de mensonge.

Les formes au sol évoquent des organes et rejouent l'échelle humaine et la présence d'un corps en creux. La lumière est filtrée, proposant l'exposition comme le lieu d'une expérience conditionnée.

Avec le soutien à un projet artistique du Centre national des arts plastiques (CNAP)

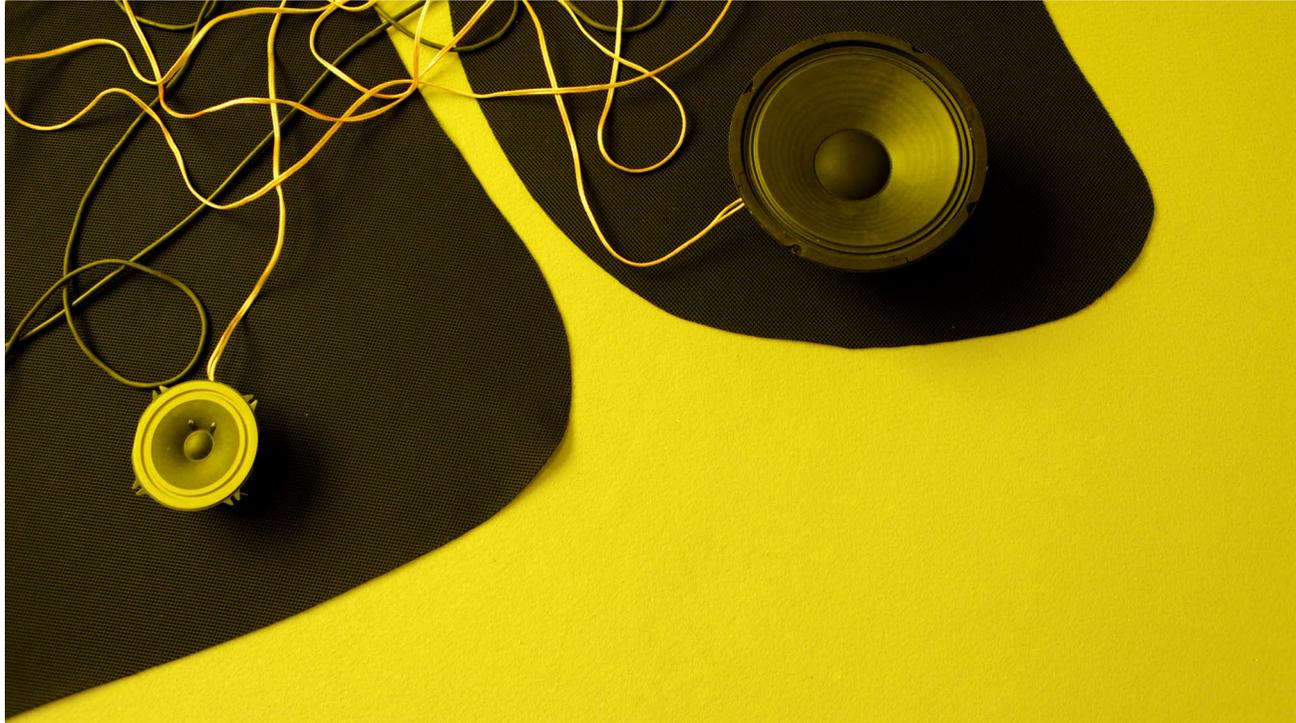
Crédits : Juliette Voltz (voix), Baptiste Botella (assistant)

Vue d'installation à la Villa Belleville, Paris, 2019

La Mytho : studio training

Vues d'exposition à la Villa Belleville, Paris, FR

Je suis sourde d'une oreille.

La Mytho : studio training

Vues d'exposition à la Villa Belleville, Paris, FR

Une série de vidéos intitulée "La Mytho : studio training video" a été tournée dans l'installation, proposant une lecture de l'exposition comme mise en scène de la voix.

Extrait : <https://vimeo.com/343397169>
mot de passe : mytho

C'est p'tet ça aussi qu'est compliqué quand on commence une conversation.
C'est de savoir qui est qui.

La chambre d'ouïe

Expérience d'écoute en binaural et création web, 2019

<https://lachambredouie.com/>

La chambre d'ouïe propose, à travers les spécificités du web, une expérience d'écoute en binaural dédiée au langage et à ce qui s'y manifeste comme symptôme. Apparue en même temps que la stéréo, le binaural est une technique dédiée à l'écoute au casque qui permet une expérience sensorielle en 3D (360°) à partir d'un son en stéréo. Dans un contexte de sur-représentation de la maladie favorable à l'hypocondrie, des femmes témoignent de leurs néo-pathologies et archéo-manies. Imprégnées de poésie sonore, les sept voix hésitent, d'une strate phonique à l'autre, entre intelligibilité et acoustique : elles disent et se reprennent.

La création web **La chambre d'ouïe** met en relation l'interactivité de ce médium et une nouvelle lecture de la création sonore installée **Les Parlants & les Écoutants**. Parallèlement à la spatialisation du son, l'œuvre prend le parti du web et dessine une poétique de l'aléatoire sur l'interface.

Avec le soutien à un projet artistique du Centre national des arts plastiques (CNAP) et Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains

Crédits : Johana Beaussart (voix), Clément Decaudin (ingénieur son), Olivier Jonvaux (programmation web)

La chambre d'ouïe

Opengraph de *La chambre d'ouïe*

La chambre d'ouïe

Captures extraites de la page web

La chambre d'ouïe

8 ép. -5/0 db 90 Hz/12 kHz

10UTC29+0000+00:00UTC0
2019-11-10T22:29:30+00:00
Sun, 10 Nov 2019 22:29:30 +0000
1573424970

expérience d'écoute en binaural et
création web de Julie Vacher

Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site • Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site • Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site

Elle se concentre.

Au hasard.

Au hasard.

Elle nous les présente.

Elle est normale.

Elle divague.

Elle entend plus qu'elle ne pense.

▶ L'hyperphasique (01:48)

▶ L'aboulique (02:07)

Elle est normale.

▶ La phonophobique (03:20)

Elle est normale.

Elle rebondit.

▶ L'écholalique polyglotte (01:58)

Elle compte le nombre de fois où ça
touche à gauche.

Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site • Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site • Il est recommandé d'utiliser un casque audio pour la lecture du site

Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu

Installation sonore et visuelle / théâtre sonore, 2021-2022

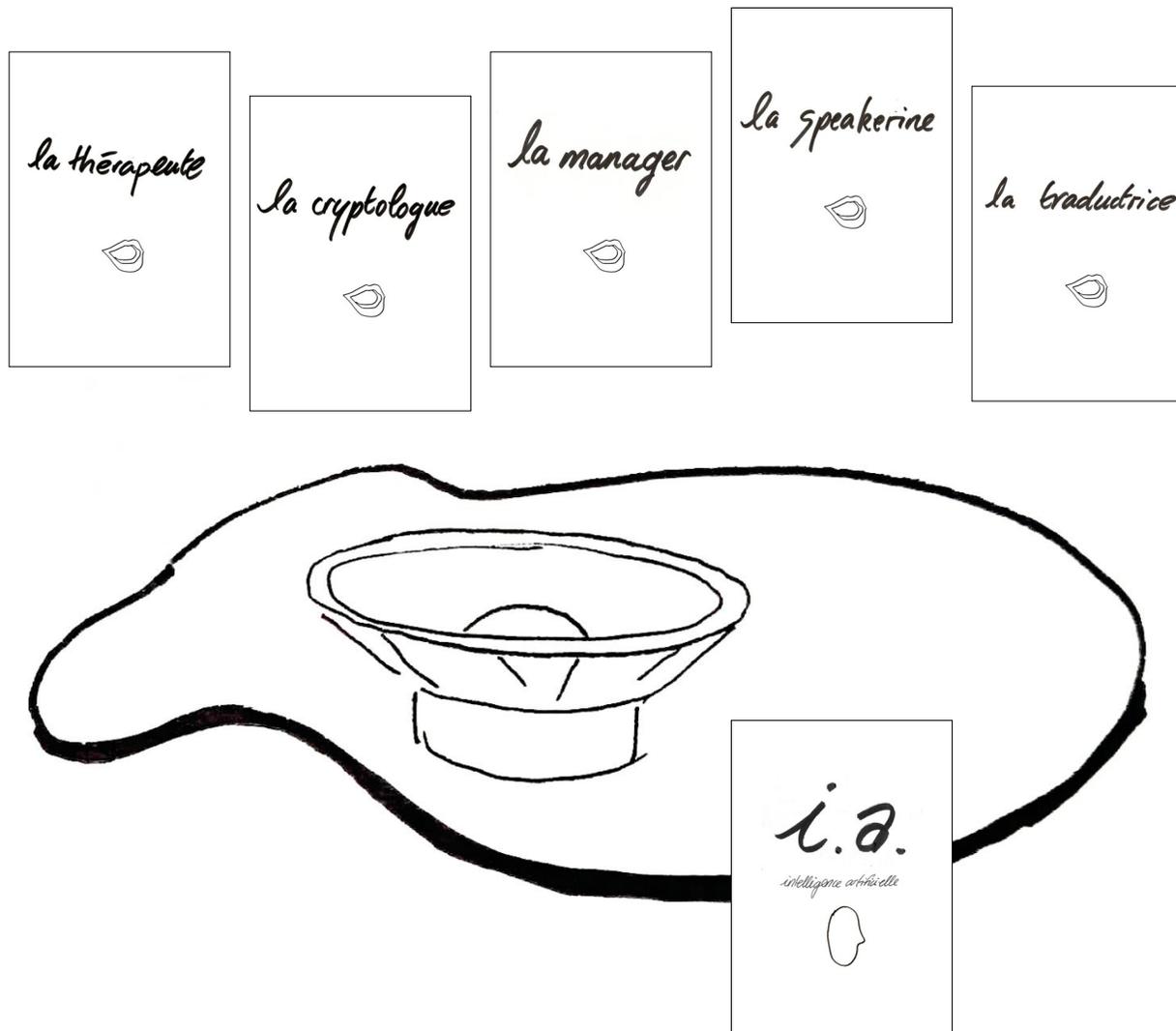
En cours de production

Une manager, une thérapeute, une traductrice, une cryptologue et une speakerine. Dans un laboratoire, cinq employées nourrissent une intelligence artificielle. Représentatives de notre société contemporaine (économie, santé, numérique, médias) et sélectionnées pour le langage imposé par leurs professions, les convives alimentent par leurs monologues leur employeur immatériel. Pourtant, les contours d'une langue émancipatrice et poétique, faite de néologismes, de rythmes et de chorus, se dessinent progressivement et va détourner le processus.

Telle une hydre ventriloque, l'installation sonore et visuelle *Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu* met en jeu la poésie sonore pour penser les injonctions du monde du travail et les technologies d'apprentissage automatique. Au coeur d'un dispositif techno-bricolé, les voix apparillées, à la frontière entre le physique et le virtuel, prennent corps via la spatialisation du son et le multicanal (audio, affichage de texte, lumière). Ainsi, par l'invention d'un dispositif d'écoute agissant, il s'agit de proposer une expérience immersive dédiée au récit d'une symbiose humain-machine via le langage.

Production : Château éphémère - Fabrique sonore et numérique, CNAP - Centre National des arts plastiques, Biennale Némio, CWB - Centre Wallonies-Bruxelles (Festival Nova XX

Crédits : Johana Beaussart (voix), Isaure de Galbert (voix), Claire Finch (voix), Anna Jacob (voix), Maud Pugeoise (voix), Valentine Gelin (ingénieur son), Salomeja Jacquet (scénographie)

Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu

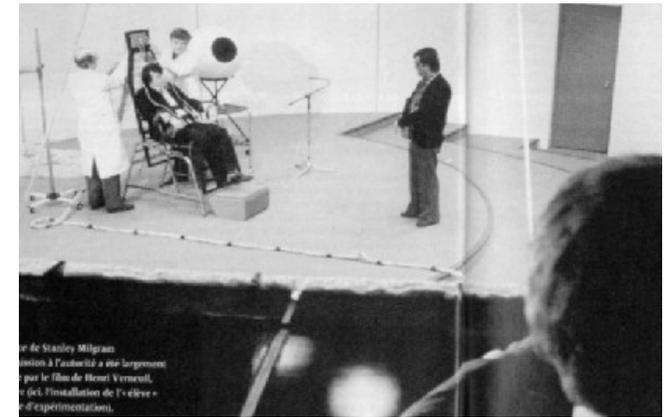
Ecrans Leds_
Tests du programme Arduino pour l'affichage du texte
Avec Adrien Fontaine, programmeur

Enregistrements voix au Château Ephémère - Fabrique sonore et Numérique (Carrières-sous-Poissy)
Avec les performeuses Johana Beaussart, Isaure de Galbert, Claire Finch, Anna Jacob, Maud Pougeoise

Montage spatialisé et synchronisé avec les écrans au Centquatre-Paris avec La Biennale Némó

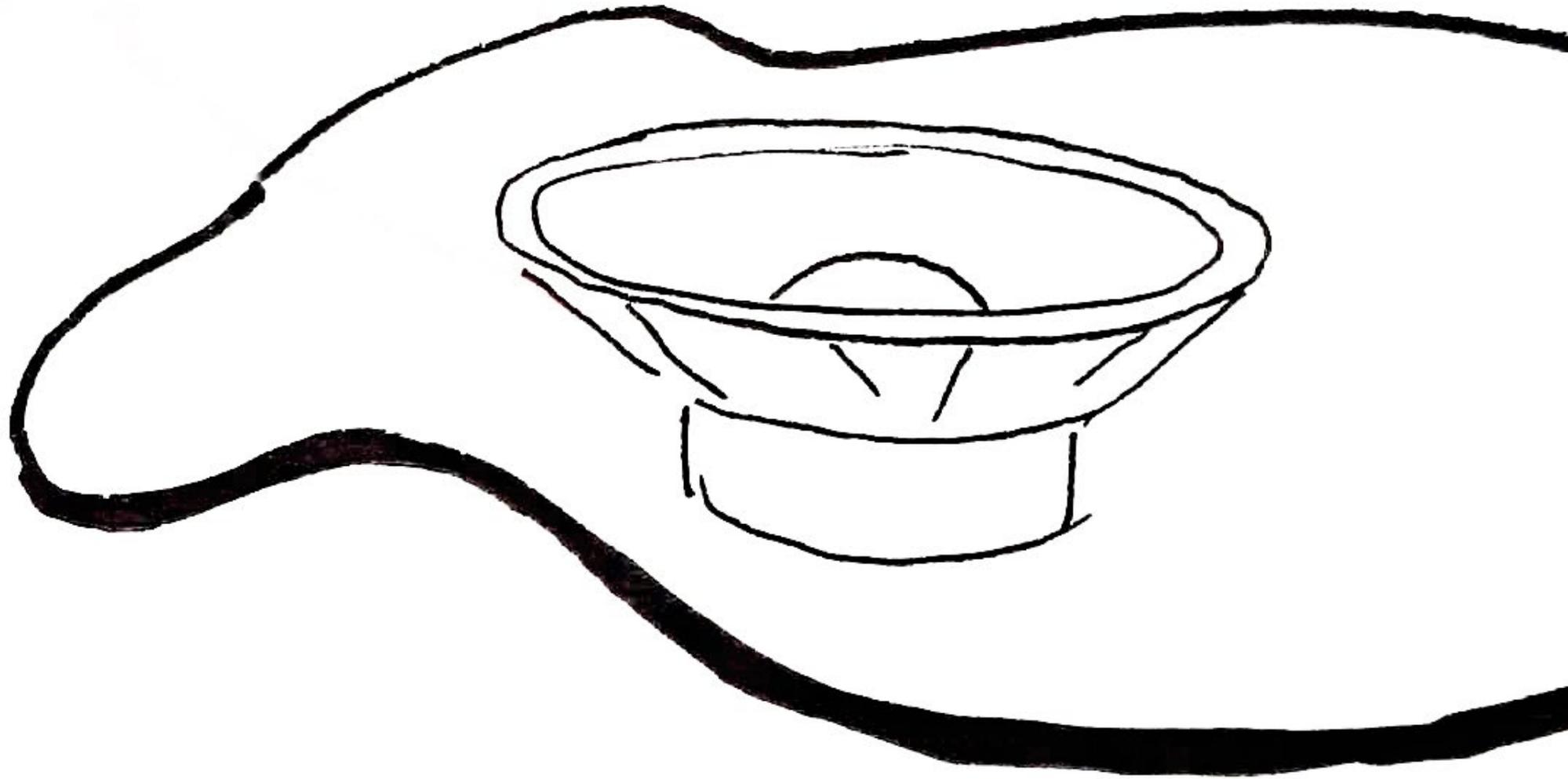

Inspiration pour la scénographie_ en cours de création
Expérience de Milgram, 1963
Avec Salomeja Jacquet, designer objet et textile

Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu

SCRIPT (hyperlien)

Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu

06 18 39 35 87 / jvacher4@gmail.com
julievacher.com
[@julie_vacher_studio](https://www.instagram.com/julie_vacher_studio)