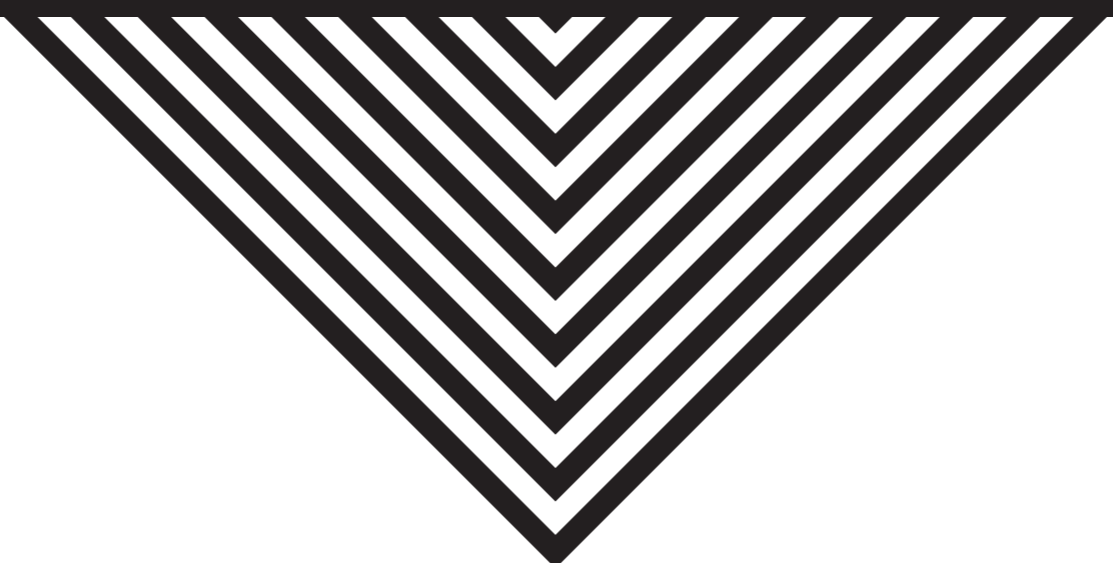

www.lequai.fr/sonic

SONiC
art & design

Le concept

Indissociable de l'histoire de l'art, le sonore n'a cessé de se développer tout au long du XXe siècle. Dans la musique, et au-delà de ses cadres, le son a trouvé sa légitimité et s'est affirmé comme un médium possédant ses propres spécificités. Dans la sculpture, le design, l'audio art, l'installation, l'art radiophonique, la poésie sonore, le cinéma pour l'oreille, la composition, l'improvisation, et jusque dans les formes les plus récentes du Web et des supports numériques.

SONiC est le programme conçu par le Quai, école supérieure d'art de Mulhouse, pour former les étudiants aux outils techniques et théoriques liés aux pratiques sonores. Les étudiants inscrits dans ce programme bénéficient de cours fondamentaux d'initiation mais aussi de formations techniques : captation, enregistrement, synthèse, édition, mixage, programmation. En outre, ils effectuent des recherches pour élaborer un langage propre leur permettant de s'inscrire à terme dans le champ de l'art et du design contemporain.

Les arguments

L'école supérieure d'art de Mulhouse fait le pari avec **SONiC** de placer le son au cœur d'une pédagogie active. Entre les écoles d'ingénieurs et les conservatoires de musique, le terrain est vierge pour développer une approche originale de la production, de la diffusion et de la réception des sons.

Des pratiques sonores qui peuvent paraître ésotériques nourrissent aujourd'hui pleinement l'art contemporain et le design. C'est pourquoi **SONiC** place la connaissance des expériences désormais historiques du XXe siècle au cœur de son enseignement.

SONiC envisage ainsi de mutualiser des espaces de connaissances intellectuelles et sensibles émanant de la recherche artistique, professionnelle et universitaire. **SONiC** favorise l'émergence de nouvelles formes artistiques par la rencontre entre l'artiste et le designer.

Que ce soit dans le domaine de l'art ou dans celui des industries, dans l'espace public ou dans le secteur commercial, **SONiC** prépare des étudiants à des réalités professionnelles nécessitant des compétences et des connaissances spécifiques. Maîtriser l'écoute, savoir dessiner un environnement sonore, accompagner un projet dans sa dimension « aurale » forment autant de pistes de prospection.

Comité de parrainage

SONiC est placé sous le parrainage de **Daniel Charles, Xavier Douroux, Rahma Khazam, Ghislain Mollet-Viéville, Jean-Luc Nancy et Paul Panhuysen.**

Personnalités invitées au Quai depuis 2003

Fondé en 2008, **SONiC** a connu depuis 2003 une préfiguration sous la forme de cours et d'invitation à des artistes et des théoriciens.

Vincent Barras [poète / critique]
Pascal Battus [musicien]
Daniel Caux [critique musicale]
Henri Chopin [poète sonore]
Yannick Dauby [musicien-plasticien]
EriKm [musicien-plasticien]
Bastien Gallet [critique]
Michel Giroud [critique]
Brice Jeannin [artiste / chercheur]
Tom Johnson [musicien] - USA
Jérôme Joy [musicien / chercheur]
Jason Kahn [musicien-plasticien] - USA
Rahma Khazam [critique musicale] - GB
Olivier Lussac [historien d'art]
Joachim Montessuis [artiste]
Paul Panhuysen [artiste / curateur] - NL
Ben Patterson [artiste] - USA
Charles Pennequin [poète]
Dominique Petitgand [artiste]
Jean-Marc Vivenza [musicien / philosophe]
Ornella Volta [critique]

Les enseignements de SONiC explorent trois problématiques :

• Les notions d'espaces réels et virtuels

les installations dans les espaces architecturaux et naturels, la sculpture sonore, les dispositifs d'immersion, la scénographie, le design sonore, la déambulation

• Les notions d'interaction, de participation et de réseau

la performance, l'improvisation, le travail sur support numérique (site internet, streaming, radio-diffusion, échange de données programmées), les traitements interactifs en temps réel

• Les notions de récit

compositions, poésie sonore, espace d'installation, création audiovisuelle, pièce radiophonique

Histoire, théorie et critique des arts sonores au XXe siècle

Cette introduction se présente sous la forme de cours magistraux dispensés à l'ensemble des élèves pendant les semestres 3 et 4. Elle développe une approche épistémologique des arts sonores en lien avec l'histoire de l'art et l'histoire de la musique au XXe siècle, des écoutes et des analyses d'œuvres fondamentales, et des projections de documents audiovisuels.

Tout au long de ces semestres, un travail de réflexion autour des problématiques évoquées est demandé aux étudiants. Il s'articule autour d'une bibliographie spécifique et prend la forme en fin d'année d'une présentation libre (dissertation, performance, vidéo, écoute ...). Semestres 3 et 4

Techniques audio analogiques et numériques

Cet enseignement a pour objectif d'introduire aux techniques et aux technologies liées au son et de donner une formation permettant d'appréhender et de réaliser une création sonore. Il s'articule autour de cours qui permettent d'approcher les techniques de captation, d'enregistrement, de synthèse, d'édition et de mixage numériques ainsi qu'une familiarisation avec les outils logiciels et matériels disponibles. Le travail se poursuit avec l'élaboration d'outils spécifiques : environnements de programmation sonore (MAX/MSP, Pure data), techniques de travail en réseau (streaming) systèmes interactifs et génératifs, initiation à l'électronique et à ses applications audio, mise en œuvre de dispositifs simples et autonomes, travail sur les solutions de diffusion. Semestres 5 à 8

Montage/installation intermédia

Cet atelier a pour objectif de développer la recherche autour de la création sonore contemporaine à travers des expérimentations, des écoutes et des rencontres. Étroitement lié à l'apprentissage des techniques audio et en continuité des cours théoriques, cet atelier a pour objectif de sensibiliser à la composition et l'élaboration de dispositifs sonores. Il s'articule autour de pratiques en studio, de workshops avec des artistes invités et de présentations de travaux sous des formes diverses (concert / performance, installation, programmation, édition, diffusion web...). Semestres 5 à 8

Design sonore

Territoire encore peu défriché, le design sonore recouvre des champs aussi variés que la communication, la décoration, le design d'environnement ou le marketing. La rencontre avec plusieurs créateurs sonores soumis à des contextes variés (défilé de mode, architecture, boutique) permettra d'appréhender ce secteur en plein développement

Yvan Etienne

Fondateur de l'atelier son du Quai (2004), diplômé de l'école des Beaux-Arts de Besançon, Yvan Etienne (1969) développe depuis 1996 une recherche sur la plâstique sonore (installations, concerts/performances, radio, scénographies). Programmateur, commissaire d'expositions indépendant (Phill Niblock, Brandon LaBelle, Henri Chopin, Paul Panhuysen, Christof Migone), et responsable de la collection "oh cet echo" aux éditions des presses du réel, il œuvre à la diffusion des pratiques sonores et intermédia. contact : yetienne@lequai.fr

Bertrand Gauguet

Enseigne l'histoire de l'art contemporain depuis 2003 et les pratiques sonores depuis 2007 au Quai. Docteur en histoire de l'art*, il a été missionné en 2002 pour constituer le fonds d'art numérique du Conseil Général du Territoire de Belfort et été co-programmateur de l'Espace Multimédia Gantner (Belfort) d'octobre 2004 à février 2006. Il a publié à ce jour près d'une quarantaine d'articles et d'entretiens. Sa pratique musicale se situe à la croisée des pratiques sonores acoustiques, amplifiées, improvisées et composées, et se précise principalement autour de l'improvisation et de pièces phonographiques ou électroniques produites pour la danse, la radio et le cinéma.

* Pratiques artistiques à l'ère de la numérisation – problématiques d'une nouvelle économie de l'art (Université Rennes 2 – 2001, sous la direction de J.-M. Poinot).

contact : bgauguet@lequai.fr

Enseignants invités pour 2008/09

Brice Jeannin

Formé aux techniques du son à la School of Audio Engineering (Paris), diplômé de l'école des Beaux-Arts de Besançon, doctorant en art à Metz autour des pratiques sonores contextuelles, Brice Jeannin (1979) développe un travail de recherche diversifiée autour de la création sonore. Ses pratiques incluent la composition, la conception et l'usage de dispositifs électroniques et numériques, à travers l'installation, les concerts et le design.

Sebastian Lexer

Sebastian Lexer est à la fois musicien et programmeur spécialisé dans la recherche et le développement des technologies interactives liées au temps réel. Comme pianiste, il se produit au Royaume-uni, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Espagne et au Canada et collabore avec John Tilbury, Eddie Prévost, Michael Parsons, Tony Moore, Tetuzi Akiyama, Norman Adams ou Phil Durrant. Il enseigne la technologie audio et les logiciels de Design interactif au Trinity College of Music, à l'université de Thames Valley, au Goldsmiths College et à l'université de Brighton. Il travaille aussi comme ingénieur du son pour de nombreux labels de musique contemporaine et expérimentale. Depuis 2002, il organise les concerts INTERLACE au Goldsmiths College, à Londres, consacrés à la diffusion des musiques improvisées, composées, électroniques et interactives qui explorent les relations et le rôle que la technologie entretient au sein même des structures sociales.

Julien Ottavi

Médiactiviste, artiste-chercheur, musicien et performeur, Julien Ottavi est aussi membre fondateur d'Apo33 et activateur des associations Noise Mutation & Ecos. Il développe un travail de recherche et de création croisant art sonore, poésie sonore, nouvelles technologies, bricolage de dispositifs électroniques et performances. Actif dans le mouvement du Libre, il a participé au développement de la distribution multimédia libre APODIO (<http://www.apodio.org>) qu'il utilise dans toutes ses créations, processus et ateliers. Il organise de nombreux événements allant de rencontres entre chercheurs, artistes et activistes, des festivals d'art sonore ou de création multimédia, à des ateliers sur les logiciels libres et la réappropriation de dispositifs technologiques.

SONiC les invités 2008/2009

Les workshops

Les invités pour les trois semaines de workshop (3-7 novembre 2008; 19-23 janvier 2009; 16-20 mars 2009) mettent en place un programme de travail étalé sur cinq journées offrant aux étudiants des conditions de production au plus près des artistes.

Sonic Boom (GB)

Co-fondateur des Spacemen 3 avec Jason Pierce (Spiritualized), Peter Kember alias Sonic Boom a, depuis la création de ce groupe phare de la scène shoegazing des années 80/90, continué ses explorations sonores hypnotiques. D'abord avec Spectrum qui revêt un format plus pop indies ; ensuite avec E.A.R. (Experimental Audio Research) formation solo ou de groupe (Eddie Prevost, Kevin Shield - My Bloody Valentine) avec laquelle il explore des créations plus expérimentales et improvisées. Sonic Boom y a développé une recherche essentiellement constituée de sons issus de synthétiseurs et d'effets analogiques. En digne héritier de Joe Meek et du Space Sound, il crée dans les années 90 New Atlantis Studio à Rugby (GB), où il continue à travailler et à enregistrer diverses formations musicales.
www.sonic-boom.info

Xavier Boussiron

Xavier Boussiron sort diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux en 1992. Il participe, entre 1993 et 1995, à différentes résidences qui lui permettent d'exposer et de performer à Oaxaca (où il organise des courses de cafards avec son Cucarachodrome), à Montflanquin, Lot-et-Garonne (pour entraîner une fanfare dans un passe-rue d'intérieur pour public médusé), et Los Angeles (où Annette Messager et John Baldessari dansent sur des aubades tropicalo-faisandées interprétées à l'orgue)... En 1997, et parallèlement à ses activités de galeriste à Bordeaux, il collabore à la première création de Sophie Perez *Mais où est donc passée Esther Williams ?*, pour laquelle il signe la musique originale. Invité par Jean-Yves Jouannais pour l'exposition Le Fou dédoublé présentée à Moscou, il rencontre le réalisateur Stéphane Bérard qui aimerait faire de la musique. Un mois plus tard, ils montent sur scène sous le nom des Double Superman Seat Grab. Ils rejoignent Nathalie Quintane qu'ils accompagnent lors des lectures musicales de Fat Riviera/Lectures Panoramiques. Que ce soit avec Sophie Perez, Stéphane Bérard ou Claudia Triozzi, Xavier Boussiron surfe allègrement entre la musique, le spectacle, le cinéma la littérature et l'art contemporain avec une jouissance non dissimulée. C'est bien le territoire de la performance dans ce qu'elle a de plus exubérant qu'il explore depuis une dizaine d'années.

Nicolas Collins (USA)

Nicolas Collins, artiste, chercheur et compositeur de musique électronique, a étudié la composition avec Alvin Lucier à Wesleyan University, a travaillé plusieurs années avec le compositeur américain David Tudor et a collaboré avec divers solistes et ensembles dans le monde. Il a résidé dans les années 90 en Europe où il était le directeur artistique du STEIM (Amsterdam) et compositeur en résidence au DAAD (Berlin). Depuis 1997, il est le rédacteur en chef de la revue Leonardo Music Journal. Il préside actuellement la chaire du département arts sonores à la School of the Art Institute of Chicago. Ses récents enregistrements sont disponibles chez PlateLunch, Periplum and Apestaartje. Son livre, Handmade Electronic Music – The Art of Hardware Hacking publié par Routledge en 2006 est le manuel indispensable pour tous les amateurs de "Circuit Bending" et du "Hardware hacking" (manipulation et détournement de circuit électronique à faible voltage – pédales d'effets, jouets électroniques...).
www.nicolascollins.com

Brandon LaBelle (USA)

Brandon LaBelle est un artiste et un théoricien qui travaille le son et la notion de site spécifique. Il a fondé les éditions Errant Bodies Press où il a co-édité plusieurs anthologies Site of Sound : Of Architecture and the Ear, Writing Aloud : The Sonics of Language, Surface Tension : Problematics of Site et Radio Territories qui traitent de la création sonore dans les arts plastiques. Il a initié et programmé the Beyond Music series festivals de 1997 à 2002 et a organisé «Social Music» une série d'émissions radiophoniques pour la Kunstradio ORF de Vienne. Depuis les années 90 il a été batteur dans divers groupes à Los Angeles (Farflung and Purse,) et a co-fondé Id battery avec L.Chase avec lequel il a produit plusieurs performances et enregistrements. Ses travaux d'installation ont été présentés dans divers lieux à travers le monde («Sampling Rage» en 1999 à Berlin, «Sound as Media» en 2000 au ICC à Tokyo, «Bitstreams» en 2001 au Whitney Museum de New York, «Pleasure of Language» (2002) au Netherlands Media Institute d'Amsterdam, «Undercover» en 2003 au Museet for Samtidskunst Roskilde. Il a récemment publié Background Noise : Perspectives on Sound Art (Continuum 2006).
www.errantbodies.org/labelle.html

Lionel Marchetti

Autodidacte, Lionel Marchetti découvre le répertoire de la musique concrète avec Xavier Garcia. Il a composé au CFMI de l'Université Lyon 2 (France), entre 1989 et 2002, où il anime également des ateliers autour du haut-parleur, du son enregistré, de la musique concrète, et ceci de façon pratique comme théorique. Il a composé au Groupe de recherches musicales (GRM Paris) depuis 1992, ainsi que dans son studio personnel. Il se consacre également à l'improvisation (électricité, dispositif de micros et haut-parleurs, magnétophones) avec Jérôme Noetinger, en duo, tout comme avec le collectif Le Cube (mélangeant images et sons travaillés en direct). Il travaille régulièrement avec Olivier Capparos à la réalisation d'ateliers de création radiophonique (ACR) pour France Culture, depuis 1992. Il travaille régulièrement, depuis 2002, avec la danseuse japonaise Yoko Higashi, à un duo d'improvisation et chorégraphie Danse / Musique. Parallèlement, il poursuit un travail d'écriture poétique, ainsi qu'une réflexion théorique sur la musique concrète et l'art du haut-parleur. Il a notamment écrit un essai remarqué, La musique concrète de Michel Chion (éd. Metamkine).

L'équipe de **SONiC** a noué des liens durables avec chacune de ces institutions (centres d'art, festival, théâtre) et souhaite prolonger cette amitié au travers de rencontres ou d'événements en faveur des étudiants de **SONiC**.

La Cité de la Musique, Paris

www.cite-musique.fr

Le Consortium, Dijon

www.leconsortium.com

CRAC, Altkirch

www.cracalsace.com

La Filature, scène nationale, Mulhouse

www.lafilature.org

Les Instants Chavirés, Montreuil

www.instantschavires.com

Jazz à Mulhouse

www.jazz-mulhouse.org

Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg

www.musees-strasbourg.org

Festival Musique Action, Vandœuvre-les-Nancy

www.musiqueaction.com

Les Nuits Bleues, Salines Royale d'Arc et Senans

www.elektrophonie.org/nuit-bleue.html

Why Note, Dijon

www.whynote.com

Les destinataires

Le programme **SONiC** est ouvert à tous les étudiants à partir de la troisième année, débutants, amateurs ou avertis, motivés pour développer un projet, expérimenter et acquérir des connaissances. Les étudiants inscrits dans le programme **SONiC** peuvent présenter un diplôme en art ou en design et doivent obtenir des crédits afférents. Les cours fondamentaux débutent au 3e semestre mais le programme peut être engagé à partir du 5e semestre.

Les admissions

L'admission dans le programme **SONiC** est ouverte à tous les étudiants ayant suivi au moins deux années d'enseignement supérieur après le bac (arts plastiques, musique, histoire de l'art, philosophie, lettres, etc.) sur présentation d'un dossier (lettre de motivation + portfolio) témoignant d'un engagement certain dans une pratique artistique.

Dates

Commission d'admission : 22 et 23 mai (session unique)

Inscription

Le dossier d'inscription est à retourner avant le 28 avril 2008 (cachet de la poste faisant foi).

Epreuve

Présentation d'un dossier artistique (travaux plastiques, graphiques, sonores, vidéo...) lors d'un entretien avec les membres du jury, de l'option choisie (3e, 4e et 5e année). La présence du candidat est obligatoire.

Mulhouse, ville d'art contemporain

SONiC infos pratiques

Depuis près de dix ans, la ville de Mulhouse s'engage en faveur de la création contemporaine. Elle a mis en place une politique de formation et de soutien aux artistes tout en développant des actions à destination des publics. Mulhouse est idéalement située à 20 minutes de Bâle en Suisse qui présente parmi les plus grandes institutions artistiques au monde (ArtBasel, Kunsthalle, Schaulager, Vitra Design Museum, Fondation Beyeler), et très investie dans le tout jeune et très actif réseau de l'art contemporain en Alsace.

Avec une école supérieure d'art, des ateliers d'artistes, un centre d'art, des commandes et une exposition européenne des artistes émergents (« Mulhouse 00 »), Mulhouse revendique pleinement le titre de ville d'art contemporain.

La Kunsthalle de la Fonderie

Installée dans un bâtiment industriel des années 30 qui accueille l'Université de Haute Alsace, la Kunsthalle de la Fonderie présente chaque année la programmation d'un commissaire d'exposition invité. Au mois de décembre, elle reçoit la Regionale qui réunit une centaine d'artistes suisses, allemands et français dans une quinzaine de lieux de la région transfrontalière. Une artothèque de près de 1000 œuvres permet aux amateurs d'emprunter des éditions à domicile.
(ouverture prévue : novembre 2008)

Mulhouse 008

Depuis sept ans, la Ville de Mulhouse organise au moment de la foire de Bâle voisine une manifestation regroupant les meilleurs diplômé(e)s des écoles supérieures d'art françaises et européennes. Plusieurs jurys composés de personnalités du monde de l'art et de représentants du ministère de la culture et de collectivités locales décernent pas moins de neuf prix recouvrant des expositions, des publications, des résidences et des aides à la création. Après l'Italie en 2007, l'Allemagne est mise à l'honneur en 2008, derrière la Kunsthochschule de Kassel, ville jumelée avec Mulhouse.

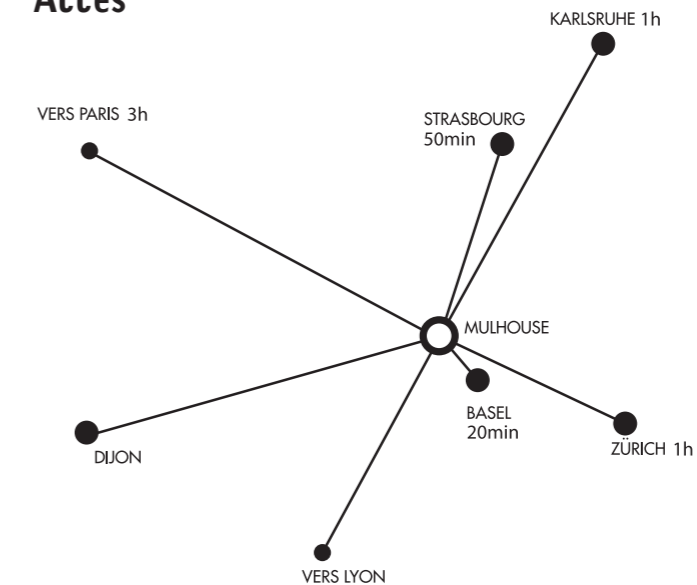
La commande publique

Mulhouse a lancé en 2002 avec Jean-Pierre Raynaud en entrée de ville une active politique de commande d'œuvre à des artistes de renommée internationale. Depuis, Anne et Patrick Poirier sont installés au jardin zoologique, Tobias Rehberger et Daniel Buren investissent chaque station des deux lignes du Tram-train. Le long du Nouveau Bassin, un jardin de sculptures offre également un panorama de la création régionale.

Les ateliers de pratiques artistiques

La ville de Mulhouse propose un large choix d'ateliers pour les enfants des écoles et hors scolaire (mercredis, week-ends et vacances) et des formations à l'attention du personnel enseignant. Installés dans le site de la Fonderie, ces ateliers permettent notamment d'aborder la photographie et la sérigraphie autour d'expositions thématiques spécialement conçues pour les enfants. L'école supérieure d'art ajoute à ce dispositif des cours du soir destinés aux adultes et aux adolescents dans les domaines aussi variés que la peinture, le dessin, l'infographie et la sculpture.

Accès

Grand Est

Le Quai appartient au réseau des écoles d'Art du Grand Est (Besançon, Chalon, Dijon, Epinal, Reims, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg).

Montant des droits

Les frais d'inscription et de scolarité s'étendent de 550 à 700 euros en 2008/2009

Le Quai, école supérieure d'art
3, quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse

T. 03 69 77 77 20
F. 03 89 59 40 43
www.lequai.fr
esa@lequai.fr

Bus (10, 20) Tram B (Tour Nessel)