

Une démarche artistique

Benoit Bories, artiste sonore, Faidos Sonore¹

Le documentaire de création sonore comme origine de mon travail

Mon activité de création sonore vient à l'origine du documentaire. Elle s'est transformée peu à peu avec le temps vers des productions plus hybrides alliant des formes empruntant à l'art sonore, à la musique concrète et au paysage sonore tout en conservant cette volonté de documenter des questions sociétales.

Mon regard de documentariste me pousse toujours à faire le récit de l'intime pour tenter de faire résonner un universel. Mon apprentissage et ma pratique de l'écriture sonore sont basés sur une formation en physique d'assez haut niveau (j'ai un doctorat en physique quantique), mon goût pour l'expérimentation musicale et une envie de me confronter à des questions sociales sur le terrain de ces problématiques. J'ai été, au cours de mes expériences, amené à établir une connaissance empirique d'un formalisme d'écriture sonore qui m'est propre. Je pars du principe que tout sujet peut être raconté avec des sons pour peu que l'on pense le son comme une matière à sculpter possédant un volume, une profondeur et une gamme spectrale à explorer le plus largement possible.

Je tiens à garder un rapport artisanal au travail du son. C'est un fil rouge qui est toujours resté présent dans la construction de mon identité sonore. Bien connaître ses matières, maîtriser l'ensemble des étapes de la production sonore (l'écriture d'un projet, l'élaboration de dispositifs de captations sonores, l'échantillonnage sonore, le travail électroacoustique et le mixage) est vital si on veut penser en amont une écriture sonore pertinente en fonction de chaque projet. Faire des premiers choix techniques en termes de captations sonores pose déjà les bases d'une écriture.

Je travaille pour des producteurs radiophoniques et podcast depuis plus de dix ans (*Radio Télévision Suisse, Arte Radio, France Culture, RTBF, Mediapart, RFI*, radios étrangères). J'ai toujours veillé à ne pas me laisser enfermer par des lignes éditoriales imposées par des producteurs afin de continuer à conserver ma « patte sonore » et l'approfondir encore. Depuis cinq ans, je collabore essentiellement avec la *RTBF, la RTS, la SWR et la Deutschland Radio Kultur*, via le fonds *Gulliver*, comme producteurs radiophoniques et podcast.

Penser ses créations sonores documentaires comme des concerts immersifs résonnant avec les lieux

Depuis maintenant huit ans, je pense mes productions sonores comme des performances en live en son immersif (multiphonie). Systématiquement, je m'emploie à proposer une forme en live spatialisée de mes productions sonores documentaires. En plus de faire vivre collectivement mes œuvres en dehors d'une diffusion radiophonique et podcast, ces formes spectaculaires permettent de faire résonner les créations documentaires avec les lieux, phénomène particulièrement intéressant quand ces derniers sont en lien avec le sujet de la création sonore.

Dans les formes live, les créations documentaires sont séquencées en plusieurs parties narratives, elles-mêmes séparées par des parties de composition musicale pure. Chaque moment musical est composé à partir des sonorités entendues dans les compositions sonores de la partie narrative précédente. Ceci a pour fonction de garder l'auditeur dans la bulle imaginaire évoquée par ce qu'il a entendu précédemment.

¹ Artiste sonore, <https://soundcloud.com/user-945903241>, <http://faidosonore.net>

I Présentation de mes principales créations

J'ai utilisé ce dispositif, évolutif en terme de spatialisation en fonction des lieux, pour plusieurs de mes pièces. Je liste les plus significatives ici en donnant les liens d'écoute (au casque, certaines couches sonores étant mixées en binaural)

- **Une quête (RTBF, fonds Gulliver SACD Scam RTBF RTS, 2017)** (Prix Phonurgia Nova Awards BNF 2017, Médaille d'argent Nyork Radio Awards 2018, nomination Prix Europa 2017)²

Une création sonore documentaire où paysages sonores concrets d'un couvent moderne de frères Dominicains entrent en résonance avec une composition musicale acousmatique faite des résonances vides du *Couvent des Jacobins*, lieu historique de l'ordre des Dominicains transformé en musée. Ce documentaire fait suite à une rencontre qui s'est déroulée sur deux ans avec les frères Dominicains de Toulouse. Au départ, je devais créer une composition permettant de visiter par le sens de l'ouïe leur Couvent historique des Jacobins, dont ils ont perdu l'usage. J'ai alors découvert leur recherche avec Marcel Péres, musicologue et compositeur, afin de se réapproprié d'anciennes techniques de chant liturgiques oubliées avec leur départ du *Couvent des Jacobins*. J'ai alors pensé à une écriture entre documentaire et création sonore racontant la quête de ces frères Dominicains pour retrouver l'usage sonore d'un lieu qui s'est vidé.

Spécificités de la performance : spatialisation mouvante en fonction du lieu de diffusion adaptable aux cloîtres, composition acousmatique au service de la rythmique de la narration.

- **Confusions (Couvent des Jacobins, Mairie de Toulouse, 2015)**³

Ce dispositif sonore a pour objectif de plonger les auditeurs dans une écoute active et perturber la distinction entre sonorités du réel et composition. Faire perdre le sens de l'orientation pour pousser l'expérience auditive plus loin et amener le visiteur à se laisser porter davantage par l'environnement sonore du couvent des Jacobins et imaginer son propre cheminement dans l'enceinte de ce bâtiment. Les auditeurs écoutent une composition au casque mixée en binaural (restitution à 360 degrés) mêlant ambiances sonores du Couvent des Jacobins, sonorités du quotidien d'un couvent moderne de dominicains (réminiscence du passé du lieu) et extraits de témoignages d'usagers du Couvent des Jacobins relatant leurs expériences sonores du lieu. L'idée de cette thématique n'est pas de parler du sonore mais plutôt d'amener les personnages à raconter des anecdotes sensibles créant des images mentales fortes. A l'aide de différents microphones stéréo implantés sur le site, je démarre ma performance avec l'ambiance actuelle du lieu. Je la transforme par la suite à l'aide de procédés acousmatiques et suggère l'entrée dans une dimension plus onirique. A la fin de ma performance, je retourne progressivement sur les ambiances captées par mes microphones. Le public met plusieurs minutes à réaliser son retour au réel. Il se crée alors une confusion entre le présent et l'univers dans lequel il s'est déplacé durant la composition. Cette installation a donné lieu par la suite à la création « Une quête », citée ci-dessus, ayant connu un joli succès à l'international en 2017 et 2018. Cette pièce a également été jouée live sur un système octophonique dans le cloître du *Couvent des Jacobins*.

Spécificités de la performance : dispositifs de captation sonore in situ, technique d'entretiens sensibles, confusions entre évocations du passé et sonorités du présent.

² <https://soundcloud.com/phonurgia-nova/benoit-bories-une-quete>

³ <https://soundcloud.com/couvent-des-jacobins-tlse/confusions-sonores-portrait-sonore-du-couvent-des-jacobins>

- **Un temps de cochon** (RTS Culture, RTBF, avec le soutien du fonds Gulliver SACD Scam RTBF RTS, 2019) (Prix Ondas Barcelone 2019, 2ème prix catégorie binaural Grand Prix Nova Roumanie 2019, finaliste Nyork Radio Awards 2019, nomination Prix Italia 2019)⁴

Une création sonore documentaire où les récits de la fuite pendant la Retirada de cinq anciens réfugiés espagnols se mêlent avec des séquences vivantes de leur lutte actuelle pour pérenniser le lieu de mémoire de leur ancien camp de concentration français menacé par un projet de porcherie industrielle. En 1939, devant l'avancée des troupes franquistes, ce sont des centaines de milliers d'espagnols et catalans, républicains ou non, qui franchissent la frontière des Pyrénées pour venir se réfugier en France. Cette retraite désespérée et forcée, qu'on appelle *La Retirada*, Mercedes, Floréal, et Joaquim l'ont vécu et sont arrivés finalement dans le Tarn et Garonne. Joachim a été enfermé dans le camp de concentration de Septfonds, qui risque aujourd'hui d'être transformé en porcherie industrielle. Un symbole insupportable pour les exilés espagnols et leurs descendants qui rappellent à tous la mémoire douloureuse de ces lieux. Cette pièce a beaucoup circulé en France et à l'international sous sa forme concert, notamment. Elle a remporté plusieurs prix internationaux.

Spécificités de la performance : résonance entre passé et présent, brisures de rythme, composition acousmatique au service d'un récit.

- **Gateway** (Faidos Sonore/Bogong Center for Sound Culture Australie, RMIT Melbourne avec le soutien de l'Institut Français et de l'Alliance Française, 2017)⁵

J'ai été accueilli en résidence au *Bogong Center for Sound Culture* à Melbourne pour réaliser une création sonore présentée au *Super Field festival au RMIT Design Hub* à Melbourne en décembre 2017. *Gateway* est une composition qui s'est tissée autour de petites histoires racontant les liens des autochtones avec leur environnement, au cours des différentes phases importantes de vie de la région. *Gateway* propose à sa manière de rendre audibles ces changements. Au cours de cette réalisation, j'ai continué à approfondir mes techniques d'entretiens sensibles et élaboré un formalisme de cartographie sonore des lieux traversés. A partir de ces cartographies, des listes de sonorités ont émergé pour me permettre de créer une musicalisation de la pièce en lien avec les paysages sonores concernés par les récits. *Gateway* a été diffusée pour la première fois au *RMIT Design Hub* avec un système de 64 haut-parleurs offrant la possibilité de travailler sur les effets de verticalité du champ sonore. Elle a été par la suite jouée sur des systèmes octophoniques simples (*Jardins du Muséum de Toulouse, festival NAISA Ottawa, Glasgow Radiophrenia Festival, Soundscapes festival Malmö*)

Spécificités de la performance : cartographies sonores pour créer une musicalisation cohérente, spatialisation avec effets de verticalité du champ sonore.

- **Cinemas en liberté** (Faidos Sonore/Quinzaine des réalisateurs Cannes, 2018).⁶

La Quinzaine des réalisateurs, pour fêter ses 50 ans, m'a demandé de créer une œuvre sonore destinée à être présentée live pour célébrer sa première année d'existence. Je suis alors allé à la rencontre des réalisateurs encore vivants sélectionnés en 1969 (P. Vecchiali, Ruy Guerra, Atahualpa Lichy, Francis Reusser..). A l'aide de mes techniques d'entretiens et de mes cartographies sonores, j'ai proposé la création *Cinemas en liberté*. Elle a été jouée sur un système en 7.1 à l'occasion de l'ouverture de la *Quinzaine des réalisateurs* avec une grande jauge public (environ 1200 personnes), proposant une animation graphique synchronisée pour les traductions anglaises et adaptée pour une écriture sonore sur plusieurs strates. Cette pièce a tourné à l'international durant toute l'année de célébration des 50 ans du festival.

Spécificités de la performance : mixage live pour une salle avec une grande jauge, synchronisation d'une animation graphique avec le langage du sonore (spatialisation, profondeur de champ, distinction voix en mouvement et voix nue narrative).

4 <https://soundcloud.com/lab0-rts/un-temps-de-cochon-binaural>

5 <https://soundcloud.com/naisa/benoit-bories-gateway>

6 <https://www.quinzaine-realisateur.com/quinzaine50/>

- ***Au-delà des murs* (Mairie de Toulouse, RTS Culture, Studio Éole. 2021)⁷**

Cette création sonore documentaire porte sur l'histoire sociale contemporaine de *l'Hôpital Lagrave*. Ce lieu patrimonial emblématique de la ville de Toulouse est l'hôpital historique de la ville, datant du 12ème siècle. Il est encore en activité, certains services étant encore actifs. A partir d'une composition acousmatique faite des sonorités de ce bâtiment historique majoritairement vide, les témoignages de son histoire contemporaine apparaissent. Cette création est sortie sous forme d'installation en son binaural en septembre 2021 dans le dôme de *Lagrave*. Il est prévu pour la saison 2024/2025 une performance live sur un système de diffusion en octophonie, huit haut-parleurs entourant le public, augmenté par huit autres haut-parleurs le long des colonnes du dôme afin d'offrir des effets de verticalité du champ sonore. Chaque spectateur a également un casque ouvert diffusant un signal en stéréo binaural (stéréo avec une sensation d'écouter 3D au casque). Ce signal stéréo diffuse les sonorités de la composition qui ne doivent pas passer par la réverbération naturelle du dôme : voix narratives, certains motifs percussifs de la composition.

Spécificités de la performance : faire résonner les sonorités du passé dans un lieu historique vide, spatialisation en x.1 plus binaural en casque semi-ouvert pour tenir compte de la réverbération du lieu.

- ***La foresta dei violini* (RSI, avec le soutien de l'Office de Tourisme du Val di Fiemme. 2020) (Nyork Radio Awards 2021 Best Sound, Prix Ondas Barcelona 2021, nomination IDA Awards Los Angeles 2021)⁸**

Le *Val di Fiemme* est connu pour son bois de lutherie depuis le 16ème siècle. Ses habitants ont développé une relation particulière à la forêt. Cette création a fait l'objet d'une résidence au *Spatial Sound Institute de Budapest* en octobre 2021 pour une extension de sa spatialisation sur un système 16.1, afin de travailler sur des sensations de verticalité. Cette pièce marque un tournant dans mon travail de composition avec des outils de greffe sonore, utilisant l'analyse ADSR (analyse sur les dimensions temporelle et d'intensité du spectre sonore) des échantillons. Elle a connu un très beau parcours international en remportant deux prix internationaux majeurs et étant nommé lors de la première année d'ouverture de la catégorie création sonore aux IDA Doc Awards à Los Angeles, compétition très renommée dans le domaine du documentaire d'auteur cinématographique. *La foresta dei violini* a tourné dans plusieurs festivals à l'étranger (*Acéphalo festival Valparaiso*, *Pixelache Helsinki* notamment). Je souhaiterais pouvoir présenter cette pièce en forme de concert immersif dans les jardins de la Villa Médicis.

Spécificités de la performance : composition élaborée sur la distinction de quatre zones sonores du Val di Fiemme : le silence, la forêt, les alpages et le monde minéral. Un travail a été également fait sur le travail du bois avec un temps long de captations en scierie.

- ***Lettre à Irma* (RTS Le Labo, 2020) (2ème prix Grand Prix Nova Romania 2020)⁹**

Cette pièce a été écrite et composée à quatre mains avec Aurélien Caillaux et obtenu le 2ème prix *Grand Prix Nova* en Roumanie en 2020. C'est une déambulation sonore dans les rues vides de Toulouse pendant le premier confinement. La composition est faite de la musicalité obtenue des matières sonores captées pendant nos maraudes de nuit durant un mois. Cette pièce existe en version 8.1 et se joue en général avec *Mélasse*, pièce produite par le *Grain des choses* et la *RTBF*, suivant le parcours de deux étudiants dont la construction d'adultes a été bloquée par la crise du COVID et la fermeture des universités. *Lettre à Irma* est une pièce qui m'a permis de formaliser l'élaboration de cartographies sonores en vue de phonographies utiles pour les compositions de mes pièces. *Lettre à Irma* a connu une adaptation en Italie. Elle a été diffusée sur les ondes

⁷ <https://soundcloud.com/user-945903241/au-dela-des-murs>

⁸ <https://soundcloud.com/user-945903241/la-foresta-dei-violini>

⁹ <https://soundcloud.com/user-945903241/lettre-a-irma>

de la *Radio Suisse Italienne*, en version concert à la *Villa Borghese (festival Giardini del Suono)*¹⁰ et au festival *Oswaldo de Rovereto*¹¹.

Spécificités de la performance : composition évolutive faite des transformations successives d'éléments sonores fragiles, introduction de compositions type electronica ambient à partir de certaines matières sonores réelles.

- ***Bouilleur de crû* (RTS Le Labo, Centre d'art La Cuisine, Négrpelisse, 2021) et *Les gardiennes du temple*, (RTBF, Théâtre des Quatre Saisons, SMAC Le Florida, 2022) (les deux pièces finalistes *Nyork Radio Awards 2022* et *2023 Best sound* et nomination *Grand Prix Nova Romania 2022* et *2023*), nomination *IDA Awards Los Angeles 2023*¹²**

Ces deux pièces marquent un tournant dans mes processus de production sonore. Pour ces dispositifs de production, je m'appuie maintenant sur la collaboration entre un producteur radiophonique, des scènes conventionnées (musiques actuelles, patrimoine, spectacle vivant, arts contemporains). Ces deux pièces, en plus d'une spatialisation octophonique classique, sont spatialisées de manière in situ par rapport à leurs lieux de diffusion. Pour ce dispositif in situ, j'ai introduit des sources sonores supplémentaires non visibles par le public qui m'ont permis de faire résonner certaines sonorités avec le bâtiment. L'introduction de ces nouvelles sources sonores a pour but de donner l'impression à l'auditeur de faire sortir la mémoire des pierres, du bâti des lieux. Il est question de mise en scène dans l'allumage et l'extinction de ces sources sonores supplémentaires. Pour ces performances, j'ai travaillé avec des objets connectés (transistors radio, agrumes, outillages pour la distillation) à ma session live et liés à la narration de la pièce, pour enclencher certaines sonorités, jouer avec des textures et proposer une scénographie lors du jeu live.

Spécificités de la performance : spatialisation in situ 14.2, utilisation d'objets connectés incorporés dans une mise en scène, mise en scène de la spatialisation.

Mes deux créations en cours pour cette saison 2023/2024 (une fiction musicale *Traversées* et un documentaire *Ce qui passe par la Terre*) suivent le même schéma de production. *Traversées*¹³ est coproduite par le *Mémorial de Rivesaltes* et la *SWR (radio publique allemande)*. Elle sera présentée sous forme live en écoute mobile casque binaurale le 26 août sur le *Camp de Rivesaltes*. Elle est soutenue par la *DRAC et la Région Occitanie*. *Ce qui passe par la Terre*¹⁴ est coproduite par le réseau des sites cathares, le *Département de l'Aude et la RTBF*. Elle sera présentée le 21 septembre sous forme live en 14.4 dans le village de *Villeroque-Termenès*. Elle est soutenue par la scène littéraire conventionnée *Les arts de lire* à *Lagrasse*.

10 <https://giardinidelsuono.it/projects/2645/>

11 <https://www.facebook.com/cineforumrovereto/photos/a.10151148462920046/10164036272200046/>

12 <https://soundcloud.com/user-945903241/bouilleur-de-cru>
<https://www.telerama.fr/radio/bouilleur-de-cru-un-grisant-podcast-au-fil-de-l-eau-de-vie-7007545.php>
<https://soundcloud.com/user-945903241/les-gardiennes-du-temple>
<https://www.le-florida.org/galerie/les-gardiennes-du-temple/>

13 <https://faidosonore.net/sons/notes/Traversees.pdf>

14 https://faidosonore.net/sons/notes/Ce_qui_passe_par_la_Terre.pdf

II Ce qui fait ma *patte sonore*

Je vous fais part de deux extraits issus du dossier de présentation de ma pièce *Un temps de cochon*¹⁵, qui suit le parcours d'anciens réfugiés espagnols. Le premier est un texte parlant de ma démarche documentaire, le second présente les spécificités de mon formalisme d'écriture sonore, toujours en prenant l'exemple concret de la pièce *Un temps de cochon*.

- **Le regard du documentariste : *Faire résonner l'intime et l'universaliser pour proposer du commun***

Reconstituer les sentiments, non les événements.
Svetlana Alexievitch, *la Supplication*.

On ne construit pas une narration documentaire sur un fait d'actualité, même marquant, mais en racontant des parcours singuliers pouvant avoir valeur d'universel. Créer une œuvre où chaque spectateur pourra de manière proactive s'approprier la forme et le fond pour nourrir son propre parcours. Lors de la réalisation de *Un temps de cochon*, j'ai accompagné mes six personnages principaux (Floréal, Joaquim, Mercedes, Juan, José et Luis) sur une période de six mois environ. Leurs histoires personnelles, souvent entourées d'un halo de pudeur, se sont dévoilées peu à peu. « Nos pères, vaincus en terre étrangère, se sont tus » me disait si bien José. Il a fallu casser les moments de honte vécus par de jeunes fils et filles de réfugiés à l'école, lors des premiers contacts avec l'administration ou avec le monde du travail, pour arriver enfin à libérer la parole. Je suis revenu souvent. Enregistrer, mais pas que. Parfois, je pose mon enregistreur et aide Juan à faire du travail de terrassement. On fait un peu de jardinage durant un après-midi avec Floréal. On passe des moments de vie ensemble et on fait sortir de terre des couches mémorielles enfouies, cachées. Le mot exhumé prend ici tout son sens. On commence déjà à atteindre des résonances plus transversales. L'origine des belligérants n'est plus importante. L'époque aussi devient secondaire, l'universalité de la narration crée une intemporalité de l'œuvre documentaire.

Après cette première couche de mémoire exhumée, il y a eu d'autres strates qui sont apparues, libérées du poids des précédentes. Des inattendues, des soudaines, des histoires de brisure, de cassure de liens familiaux que chaque personnage tend à recoller comme il peut. Floréal a le timbre de sa voix qui change subitement lorsqu'il me raconte la trace indélébile, un tatouage de fortune, que lui a laissée un père qu'il n'a jamais vu. Tout comme Mercedes ou Luis, Floréal a découvert une partie de sa famille en Espagne, des racines laissées sous terre, quelques soixante-dix ans après. Des traits de caractère apparus au fur et à mesure du temps passé avec eux me font sens en comprenant leurs origines familiales découvertes. Mercedes adore chanter, la trace d'un oncle mélomane perdu très tôt dans sa vie, devenu fou pendant la guerre d'Espagne. Floréal a maintenant une image, celle de son père, pour comprendre la sienne. Luis s'est découvert une sœur à soixante ans et des traits communs à cette dernière. C'est maintenant la frontière administrative qui devient obsolète par l'universalité des histoires personnelles.

Au travers d'un travail patient avec mes personnages pour soulever des couches mémorielles, j'ai souhaité proposer un partage commun de cette notion d'exil. Comprendre l'autre en sachant que nous portons tous en nous des brisures de nos parcours de vie. Et ainsi s'approprier des histoires pour les faire nôtres par rapport à nos propres vécus.

Un temps de cochon est né de cette volonté. C'est la proposition d'une œuvre écrite comme la transcription sonore d'un langage universel autour de l'exil. La frontière qui crée une cassure entre des êtres peut être représentée par un pas de porte, une décision brusque de changement de vie. Elle n'est plus liée à une

¹⁵ <https://soundcloud.com/labo-rts/un-temps-de-cochon-binaural>

distance géographique et peut concerner tout un chacun. « Nous sommes tous des passants » aurais-je envie que *Un temps de cochon* susurre aux auditeurs.

- **Et si on parlait écriture sonore ...**

Cette partie est beaucoup plus approfondie dans mon projet de résidence, étant donné que mon travail de recherche porte sur l'écriture de mon formalisme de composition au service d'une narration documentaire. Il y a cependant des notions complémentaires dans cette partie, notamment sur le traitement de la voix et le suivi de personnages dans une narration documentaire.

- ***La place des personnages/de la voix dans le dispositif d'écriture sonore / Construction de la narration***

Durant le tournage de ma pièce *Un temps de cochon*, j'ai pris avec chacun des six personnages des temps longs pour enregistrer des entretiens à voix nues. Trois d'entre eux sont des témoins directs tandis que José, Luis et Juan racontent en tant qu'enfant de réfugiés espagnols. Leurs récits de vie sont importants car ils expriment des attachements affectifs à leurs histoires familiales. José est, par exemple, la personne référente concernant la sauvegarde du site du camp de concentration de Septfonds¹⁶. Tous les trois font partie de la génération qui suit celle de trois autres personnages. Ils sont la continuité d'une histoire qui se transmet. Je les ai donc beaucoup questionné sur les enjeux de mémoire et l'importance de mots tels que "concentration" qui ont tendance à avoir été oubliés des livres d'histoire officiels.

Floréal, Mercedes et Joaquim ont des parcours qui se complètent au niveau de la narration. Floréal a vécu tout jeune enfant l'éloignement avec un père qu'il n'a jamais revu et presque pas connu. Mercedes, elle, a des souvenirs de bombardements en Catalogne. Joaquim est le seul à avoir été enfermé à Septfonds. Tous les trois ont des trajectoires différentes pouvant proposer un récit riche mais non exhaustif de l'histoire espagnole dans la France de la fin des années trente : l'arrivée en France, l'accueil des réfugiés, l'intégration des espagnols dans la société quercynoise. Chacun commence son histoire en racontant leur arrivée respective en France. Par la suite, leurs propos ont été mêlés dans une écriture sonore "thématisée" donnant l'impression d'une discussion à trois.

Dans la construction de ma narration, je fais les discours didactiques et les récits où l'on sent la personne s'écouter parler. Ils ont tendance à éloigner l'auditeur de ce qui est évoqué. Ma technique d'entretiens est simple. Nous parlons d'écriture sonore, alors pourquoi ne pas parler sons et spécifiquement de « souvenirs sonores ». Dans cette démarche, l'idée n'est pas tant de donner une description sonore d'un souvenir ou d'une anecdote – peu de personnes parlent spontanément le langage du sonore en fait – mais plutôt de plonger la personne interviewée dans un processus de story-telling intime. Essayant de se rappeler des sons, ou plutôt des sensations, elle va alors élaborer un récit où elle est en train de revivre la situation passée. Nous entrons alors dans un discours incarné, fait d'un ensemble de détails descriptifs qui vont pouvoir se nourrir d'une composition sonore faite de matières collectées sur les lieux traversés par la narration. Durant ces moments de récit, la voix et le timbre changent. Il n'y a plus de hauteur par rapport à ce qui est évoqué. Lors de mes enregistrements avec mes personnages, je cherche les silences, attentif à ne pas les briser et à ne pas rebondir trop vite, afin d'attendre les reformulations de souvenirs qui émergent après les premiers propos. C'est un jeu d'équilibre permanent, fait de fils mémoriels fragiles.

¹⁶ Le terme camp de concentration était celui utilisé par la Préfecture de Police sous le gouvernement vichyste.

- **Les principes d'une écriture sonore où les sonorités du présent jouent avec les évocations du passé**

Les moments interstitiels dans le tournage

L'écriture sonore se nourrit d'un jeu d'association d'idées : quelles sont les ambiances, les scènes vivantes pouvant résonner avec ce qui est dit ? Je suis très attentif à documenter les moments interstitiels. Ils disent souvent beaucoup de choses sur une personnalité et le rapport que l'auteur peut entretenir avec les hommes et femmes qu'il a suivis pendant une longue période. C'est une façon d'aller au-delà de ce qui peut-être dit. Le son a cette force quand on l'utilise comme matière à sculpter et à spatialiser. Nous entrons dans les domaines du suggéré et du sensible, comme le nomme Kaye Mortley « documentaire poétique »¹⁷. J'ai ainsi systématiquement enregistré mes moments d'arrivée et de départ sur les lieux de tournage. Ils renseignent sur la situation actuelle de mes personnages et amènent certaines touches d'autodérision ou de tendresse. Il m'arrive souvent de forcer le trait, faire le gentil garçon ou le naïf. Cela permet à mes personnages de rebondir et d'enclencher des moments d'enregistrement très spontanés.

Un travail sonore sur plusieurs plans pour lier mémoire et sons du réel

Dans les sujets mémoriels, il est important de faire le lien avec le présent. Quelles sont les réminiscences de ce que l'on évoque dans la situation actuelle ? Les propriétés physiques du son sont intéressantes lorsque l'on joue avec sa dynamique. Le travail sur plusieurs plans permet de confronter différentes scènes, ambiances avec ce que les voix racontent. Dans « Un temps de cochon », il n'est plus possible d'accéder aux lieux. L'évocation des souvenirs est la seule possibilité de maintenir l'existence de ce qui s'est passé. Il est alors important de faire entendre la transformation du lieu. J'ai proposé à mes personnages de faire le tour avec moi de l'ancien site du camp de concentration de Septfonds. Incorporer par moments dans une couche de montage les sonorités de ces balades est une manière de suggérer une écoute attentive de l'auditeur et de lui donner des éléments pour analyser l'évolution et comprendre toutes les nuances d'une situation présente complexe.

Des éléments acousmatiques pour tordre le paysage et créer une machine à remonter le temps

Le travail acousmatique aide à tisser une composition musicale concrète tout en lien symbolique avec la trame narrative. En fonction des extraits de récits choisis, je crée alors une mise en partition de plusieurs sonorités liées avec la narration. C'est une proposition de cartographie sonore du récit. La musicalité de la composition n'est plus alors une pièce rapportée qui crée des sentiments artificiels mais fait sens commun avec ce qui est dit. Utiliser l'acousmatique revêt aussi l'avantage de modifier légèrement les ambiances sonores. C'est un effet intéressant à utiliser lorsqu'on sollicite la mémoire. Le réel semble se tordre sous l'effet d'une machine et la sensation de voyager dans le temps projette l'auditeur dans ce qui est dit.

¹⁷ Une des fondatrices de l'Atelier de la création, ancienne enseignante à Phonurgia Nova chargée du module de documentaire de création sonore.

III À propos d'enseignement et de transmission

Transmettre, enseigner, accompagner, susciter l'envie d'explorer l'écoute et les possibilités des écritures sonores poétiques narratives sont autant d'actes qui me tiennent à cœur. J'indique ici différentes formations, masterclass que j'ai pu proposer au cours de ma carrière.

- **Phonurgia Nova, Arles (2019 à aujourd'hui)** : formations professionnelles sous forme de workshops d'une semaine, deux programmes distincts « Documentaire sonore de création » et « Composition & narration » écriture sonore documentaire poétique.¹⁸
- **ENSAV, École Nationale Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse (2020 à aujourd'hui)**, workshops en master2 son de sessions de deux semaines « Création sonore documentaire poétique ».
- **Atelier de Création Sonore et Radiophonique Bruxelles (Bruxelles, 2023)**, masterclass « Composer à partir du terrain ».¹⁹
- **Festival Polyphonik, Tinos (Grèce, 2019)**, workshop « Création sonore documentaire in situ » avec des professionnels de radios publiques francophones et de la création sonore.²⁰
- **Faidos Sonore (Paris, Toulouse, 2013 à 2021)** Responsable pédagogique de la formation « Méthodologie de la création sonore documentaire poétique »²¹

IV Revue de presse

Articles dans différents médias ayant une rubrique dédiée à la création sonore

- Édito de la *RTBF La Première* sur la pièce *Les gardiennes du temple*, 2023, <https://www.rtb.be/article/les-gardiennes-du-temple-la-memoire-des-rapatries-d-indochine-en-france-11078364>
- *Télérama* à propos de la pièce *Les gardiennes du temple*, 2023, <https://www.telerama.fr/radio/podcast-de-saigon-au-lot-et-garonne-la-memoire-vive-des-deracines-d-indochine-7014989.php>
- *La Dépêche du Midi* à propos de la pièce *Les gardiennes du temple*, 2023, <https://www.ladepeche.fr/2023/04/07/toulouse-plongez-dans-les-souvenirs-des-rapatries-dindochine-avec-les-gardiennes-du-temple-11116873.php>
- *Sud-Ouest* à propos de la pièce *Les gardiennes du temple*, 2023, <https://www.sudouest.fr/culture/agen-au-florida-les-refugies-de-la-guerre-d-indochine-se-racontent-en-son-15310636.php>

18 http://phonurgia.fr/portfolio_page/documentaire-sonore-de-creation/?session=16538-20180429-20180505
http://phonurgia.fr/portfolio_page/composer

19 <https://www.acsr.be/toutes-les-formations/#touteslesformationsmaster>

20 <https://www.rts.ch/audio-podcast/2019/audio/deux-creations-orchestrees-par-benoit-bories-auteur-compositeur-sensible-createur-de-sons-et-de-pieces-radiophoniques-25068428.html>

21 <https://faidosonore.net/-Formations-.html>

- Télérama à propos de la pièce *Bouilleur de cru*, 2021, <https://www.telerama.fr/radio/bouilleur-de-cru-un-grisant-podcast-au-fil-de-l-eau-de-vie-7007545.php>
- Télérama à propos de la pièce *La foresta dei violini.*, 2021, <https://www.telerama.fr/radio/huit-podcasts-pour-les-oreilles-qui-ne-ferment-pas-loeil-6991152.php>
- Télérama à propos de la pièce *Une quête*, 2018, <https://www.telerama.fr/radio/sur-soundcloud,-des-hommes,-des-cieux-et-dessons.n5481805.php> :
- Télérama à propos de la pièce *Les bijoux de famille*, 2015, <https://www.telerama.fr/radio/sur-arte-radio-benoit-bories-veut-se-fairecontracepter.143354.php> :
- Télérama à propos de la pièce *Un temps de cochon*, 2019, <https://www.telerama.fr/radio/podcast-un-temps-de-cochon-fait-revivre-lexil-desrefugies-du-franquisme.n6175547.php>
- Télérama à propos de la pièce *Le chant du maïs*, 2015, <https://www.telerama.fr/radio/en-immersion-dans-le-chant-du-mais-sur-arteradio.119060.php>
- *Le Monde* à propos de la pièce *Les bijoux de famille*, 2015, https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/05/13/le-tabou-de-la-contraceptionmasculine_4919086_4832693.html

Articles relatifs aux prix et mentions lors de festivals de créations sonores internationaux

- *La foresta dei violini* mise à l'honneur dans le Val di Fiemme par l'Office de Tourisme après avoir remporté les *New-York Radio Awards*, 2021 et *Premios Ondas Barcelona*, 2021, https://www.visitfiemme.it/it/more-info/LA-FORESTA-DEI-VIOLINI-primo-premio-per-suoni-e-voci-della-Val-di-Fiemme_n14011532
- *Un temps de cochon* remporte les *Premios Ondas Barcelona*, 2019, <https://cominmag.ch/le-labo-despace-2-prime-par-le-prix-international-radio-ondas/> :
- *Une quête* remporte le 2ème prix des *New-York Radio Awards*, 2017, https://www.rtf.be/lapremiere/article/detail_une-quete-de-benoit-bories-est-trophee-dargent-aux-new-york-radio-awards?id=9789248
- *Une quête* remporte les *Phonurgia Nova Awards* , 2017, http://phonurgia.fr/portfolio_page/palmares-2017/?portfolio_category=palmares
- *Soeurs de camp* est finaliste aux *Sheffield Audio Awards*, 2014, <http://www.inthedarkradio.org/in-the-dark-sheffield-audio-award-nominees-announced/>
- *Soeurs de camp* remporte le *Prix Bohemia*, 2013, <http://download.pro.arte.tv/uploads/ARTE-Radio-Boheme.pdf>
- *Soeurs de camp* remporte le 2ème prix du *Prix Europa*, 2013, <https://ifc2.wordpress.com/2013/10/28/pe-2013-winners-radio-doc-and-drama-audio/>

Reuves / Séminaires

- *Libérer les modes de diffusion du son*, Entretien avec Benoît Bories, *La revue documentaires* numéro 32, 2022. [Clara Lacombe, page 111https://larevedocumentaires.fr/revue/la-revue-documentaires-n32-un-monde-sonore/](https://larevedocumentaires.fr/revue/la-revue-documentaires-n32-un-monde-sonore/)

- Participation au colloque *Le désir de belle radio aujourd'hui*, intervention sur les représentations live en son immersif de mes pièces documentaires, Université Paul Valéry et le Groupe de Recherche des expressions radiophoniques, 2021, <https://www.fabula.org/actualites/108408/komodo---le-desir-de-belle-radio.html>, <http://komodo21.fr/la-creation-sonore-hors-du-champ-de-la-radiodiffusion-et-du-podcast/>

Annonces d'événements/performances à l'occasion de festivals, programmations culturelles

- Visuels des deux représentations (salle avec objets connectés et in situ sur le site du *Camp d'Accueil des Français d'Indochine*) de la pièce *Les gardiennes du temple*, 2023, <https://www.le-florida.org/galerie/les-gardiennes-du-temple-2/> et <https://www.le-florida.org/galerie/les-gardiennes-du-temple/>
- *Les gardiennes du temple* au Festival Jean Rouch de cinéma documentaire, 2023, <https://www.mshparisnord.fr/event/42e-festival-jean-rouch/>
- *Les gardiennes du temple* au Mémorial de Rivesaltes, 2023, <https://achac.com/programme/portraits-de-france/evenement/les-gardiennes-du-temple-de-aurelien-caillaux-et-benoit>
- *Les gardiennes du temple* au festival Radiophrenia du Musée d'art moderne de Glasgow, 2023, <https://radiophrenia.scot/schedule/>
- *Bouilleur de crû* au festival Riverrun du GMEA, 2022, <https://www.gmea.net/evenement/evenements-435>
- *Les Gardiennes du temple* au GMEM CNCM, 2022, <https://gmem.org/benoit-bories-aurelien-caillaux>
- *Bouilleur de crû* pour l'inauguration du label « Pays d'art et d'histoire », Pays Midi Quercy, 2022, <https://www.ladepeche.fr/2022/07/06/benoit-borie-presente-son-documentaire-bouilleur-de-cru-10418501.php>
- *Gateway* au Festival Intonal de Malmö, 2022, <https://faidosonore.net/Gateway-au-festival-Intonal-de-Malmo-le-18-juin.html>
- *Lettre à Irma* au festival Sonohr Bern, 2021, <https://sonohr.ch/fr/programm/>
- *La foresta dei violini* au Festival Pixelache d'Helsinki, 2021 <https://faidosonore.net/La-foresta-dei-violini-au-festival-Pixelache-d-Helsinki-en-juin-2021.html>.
- *Lettre à Irma* au festival *Son mi ré* à Fabrezan, 2021, <https://www.sonmire.org/le-festival-sonmire/programmation/?>
- *La foresta dei violini* à l'*Acephalo Festival* au Chili, 2021, <https://acefalofestival.org/2021/10/28/la-foresta-dei-violini/>
- *Bouilleur de crû* présenté au colloque *Le désir de belle radio*, Université Paul Valéry Montpellier 2021. <https://www.addor.org/le-desir-de-belle-radio-le-documentaire-en-ligne-sur-%cf%80node-914?>
- *Bouilleur de crû* au Prix de la création sonore documentaire *Longueurs d'ondes* de Brest. 2021, <https://www.longueur-ondes.fr/festival/prix-de-la-creation-documentaire?>
- *Une quête* disponible sur la plate-forme *Tenk*, 2018, <https://www.tenk.ca/fr/d/%C3%A9coute/une-quete?>
- *Cinémas en liberté* création sonore live pour les cinquante ans de la *Quinzaine des réalisateurs* à Cannes, 2018, <https://www.bande-a-part.fr/cinema/reportage/magazine-de-cinema-la-quinzaine-desrealisateurs-a-50-ans/> :

- Diffusion de pièces composées à New-York lors d'une résidence à *Harvestworks* et au MOMA PS1 curatée par le compositeur *Ken Montgomery*, 2015, <http://nigelayers.blogspot.com/2015/01/sound-works-at-generator.html>.
- Listes de créations sonores produites par *Arte radio*, 2010 à 2016, https://www.arteradio.com/auteurs/benoit_bories :
- Liste non exhaustive de créations sonores produites par *France Culture*, 2010 à 2018, <https://www.franceculture.fr/personne-benoit-bories> :
- Une page sur le site du festival *Longueurs d'ondes*, 2019, <http://longueur-ondes.fr/benoit-bories/> :
- Une page sur l'association de création sonore *Phonurgia Nova*, 2019, <http://phonurgia.fr/2019/06/14/benoit-bories-a-arles/> ;
- *Gateway* réalisée en résidence et présentée au *Bogong Center for Sound Culture* et au RMIT de Melbourne, 2017, <http://bogongsound.com.au/projects/gateway> :
- *Gateway* diffusée sur *Wavefarm*, radio et lieu de résidence production aux Etats-Unis, 2019, <https://wavefarm.org/ta/archive/artists/6adf5k> :
- *Gateway* diffusée au festival *Radiophrenia* avec le *Musée d'Art moderne* de Glasgow, 2019, <http://radiophrenia.scot/may-20th/> :
- Une page dans le festival *Cinespana* de Toulouse pour le concert *Un temps de cochon.*, 2019, <https://www.cinespagnol.com/evenement/spectacle-un-temps-de-cochon/> :
- *Un temps de cochon* à Ciné32, cinéma de Auch. 2020, <https://www.cine32.com/evenement/1816689-jeu-30-janv-20h30-du-cinema-pour-lesoreilles-la-retirada>
- Une émission dédiée à mon travail sur *Campus Paris*, 2018, <https://www.radiocampusparis.org/hommes-sons-episode-3-benoit-bories/> :
- *Une quête* dans *Sonosphères*, portail de la création sonore européenne, 2017, http://sonosphere.org/fr/collection_fr/artiste_fr/detail_fr/items/357.html :
- *Dans le souffle de la bête* présentée à *Harvestworks* lors d'une résidence à New-York, 2015, <https://www.harvestworks.org/nov-21-23-benoit-bories-in-the-breath-of-an-animal/>
- *Un temps de cochon* présenté par *Union Docs* à Brooklyn, 2020, <http://brooklynfallsforfrance.org/event/radio-en-direct/> :
- *Dans le souffle de la bête* présentée par *Helicotrema* au *Palazzo Grassi* (Venise), 2017, <http://helicotrema.blauerhase.com/benoit-bories/> :
- *Un temps de cochon* à Lagrasse à la *Maison du Banquet*, 2019, https://www.fabula.org/actualites/bruits-d-espagnela-retirada-histoire-etrepresentations_90649.php :
- *21 Taine*, installation sonore et photographique présentée à la *Gaîté Lyrique*, 2013, <https://gaitelyrique.net/evenement/lancement-21-taine-2012> :
- Membre du jury du *prix Bohemia* et lancement d'une série d'installations in situ à Oloumuc en République tchèque, 2016, <https://www.prixbohemia.com/benoit-bories-presents-sound-installation-bringing-historical-landmarks-back-6670167> :
- *Une quête au cloître des Jacobins*, 2018, <https://www.jacobins.toulouse.fr/une-quete-de-benoit-bories> :
- *Soeurs de camp* en vidéo sous-titrée sur *radioatlas*, 2014, <https://www.radioatlas.org/camp-sisterhood/>
- Performance sonore live in situ *Kilfinane heart songs Hearsay audio awards*, 2019, <http://www.hearsayfestival.ie/hearsay19-performance/4594572176>

IV Quelques images de diffusion publique

Les Gardiennes du temple, version multiphonique live avec objets connectés, festival Made In Asia, Toulouse, avril 2023

Les Gardiennes du temple, version multiphonique spatialisée in situ, Camp d'Accueil des Français d'Indochine, septembre 2022

Prise de sons pour la version 8.1 de "La foresta dei Violini", Dolomites, 2020

Concert multiphonique 6.1, Un temps de cochon, festival Polyphonik, île de Tinos, 2019

Adaptation spectacle vivant "Un temps de cochon", 2019, Toulouse

Performance live binaurale Confusions, Couvent des Jacobins, Toulouse, 2015

Concert 8.4, Une quête, Cloître des Jacobins, 2017

Les Gardiennes du temple, version 8.4 avec objets connectés, Le Florida (Agen), juin 2023