

Catalogue

Concert-documentaires

en son spatialisé

*Benoit Bories, artiste sonore, Faïdos Sonore, <http://faidosonore.net>
benoit@faidosonore.net*

Préambule / Principe du concert documentaire

Depuis cinq ans maintenant, je tiens à faire sortir mes créations de la radiodiffusion et du podcast afin de proposer des formes spectaculaires live en son immersif (dispositifs en multiphonie ou au casque en binaural reproduisant une sensation d'écoute en trois dimensions). Je découpe ainsi mes créations sonores documentaires en plusieurs parties. Entre chacune d'entre elles, je joue alors une composition musicale live faite des sonorités entendues dans la partie narrative précédente. Ces moments musicaux présentent l'intérêt de garder les auditeurs dans une bulle d'images mentales créées par la partie narrative qu'ils viennent d'écouter. Ces formes concert sont conçues comme des voyages oniriques au sein de mondes sensibles particuliers des personnages croisés tout au long du récit. En général, le dispositif de diffusion consiste en huit sources sonores entourant le public, nous parlons alors de diffusion octophonique.

J'essaie autant que possible de jouer dans des lieux que j'essaie de faire résonner avec ma pièce : placer des haut-parleurs supplémentaires dans des endroits permettant de faire vibrer des matériaux/ des structures, faire ressortir des détails sonores/une voix par une fenêtre ou les réverbérer dans des espaces incongrus. Le lieu est alors habité par une présence étrange. Nous parlons de mise en espace in situ. Cette spatialisation permet de proposer une mise en scène assimilant le lieu de diffusion à une machine sonore onirique.

Je m'emploie souvent, en juxtaposant différentes strates sonores, à créer des résonances entre évocations mémorielles et sonorités du présent. J'ai tenu à garder ce principe dans mes concerts en créant une confusion entre la composition et les sonorités réelles du lieu de diffusion. A l'aide de différents microphones stéréo implantés sur le site, j'insère dans la performance l'ambiance actuelle du lieu. Je la transforme en temps réel à l'aide de procédés acousmatiques afin de suggérer l'entrée dans une dimension plus onirique. Ainsi, au début de la performance, le public est en train d'écouter sans le savoir sur le système octophonique les sonorités du site captées en temps réel. La composition démarre ainsi après une légère transformation de ces sonorités. Il y a alors un sentiment d'embarquer dans une machine à remonter le temps. A certains moments de la performance et à sa fin, je retourne progressivement sur les ambiances captées par les microphones. En fin de spectacle, le public met plusieurs minutes à réaliser son retour au réel. La rêverie est ainsi prolongée. Ce dispositif sonore a pour objectif de plonger les auditeurs dans une écoute active. Il fait perdre le sens de l'orientation pour pousser l'expérience auditive plus loin et amène le visiteur à se laisser porter davantage par l'environnement sonore du lieu de diffusion.

J'incorpore également des objets connectés, liés à la narration du récit. Je procède à certains moments par brisures de rythme, marquées par la mise en avant de ces ambiances sonores captées en temps réel, qui installent des creux pour re-focaliser l'écoute. J'utilise ces temps pour proposer de faire entendre une composition acousmatique que je fabrique peu à peu par strates successives, selon une scénographie

particulière : j'associe des matières sonores (transformées ou non) à la manipulation de certains objets symboliquement liés aux personnages ou à la narration. Concrètement, je manipule des objets, visible par le public, lançant certains éléments sonores gérés l'interface Playtronica, qui permet d'associer par le toucher des sonorités à un objet physique.

Dans la partie suivante, le lecteur trouvera une liste des pièces proposées sous forme de concert documentaire. Les liens donnés pour écouter les pièces sont les versions stéréo (à écouter au casque) diffusées en podcast et en radiodiffusion. Les versions concert durent environ une demie-heure de plus.

Liste des pièces

Des bouts d'histoire des camps d'internement français

Les quatre pièces présentées peuvent donner lieu à une programmation unique, déclinant l'histoire des camps français sous trois aspects.

- **Sœurs de camp**, coproduction Faïdos Sonore, Arte Radio, mars 2013, 2ème prix au Prix Europa 2013, dans les trois premiers catégories originalité de l'écriture documentaire du Prix Italia 2013 et 1er prix de la catégorie Documentaire du Prix Bohemia 2013, version performative 4.1.

Trois femmes témoignent de leur passage dans le camp de concentration de Brens dans le Tarn. Une évocation de souvenirs étonnamment empreints de tendresse, d'amitié et de créativité dans un contexte si sombre. 30 minutes

http://www.arteradio.com/son/616198/soeurs_de_camp/

- **Un temps de cochon**, coproduction Faïdos Sonore, Radio Télévision Suisse (RTS), avec le soutien du fonds Gulliver SACD SCAM, décembre 2019, Prix Ondas Barcelone 2019, 2ème prix catégorie binaural Grand Prix Nova Roumanie 2019, finaliste Nyork Radio Award 2019, nomination Prix Italia 2019, version performative 8.1.

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.

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

- **Les gardiennes du temple**, coproduction Faïdos Sonore, Théâtre des Quatre Saisons, le Florida, GMEM, RTS, 2022, nomination IDA Awards Los Angeles 2022, version performative 8.1 et 12.2.

Création sonore documentaire et acousmatique suivant le parcours de deux sœurs ayant grandi dans le camp des anciens français d'Indochine de Sainte-Livrade.

<https://soundcloud.com/user-945903241/les-gardiennes-du-temple>

- **Traversées**, Mémorial de Rivesaltes et SWR (Allemagne), 2024, version performative 8.1.

Fiction suivant le parcours de quatre femmes internées en France et parties pour effectuer un service de travail forcé dans l'Allemagne nazie. Performance sonore musicale live en écoute mobile binaurale et diffusion stéréo pour la radio et le podcast. Une version française et une version allemande.

<https://soundcloud.com/user-945903241/traversees-67-minutes>

Relations homme/environnement

Les quatre pièces présentées peuvent donner lieu à une programmation unique, déclinant cette thématique sur trois territoires distincts. Les voix sont en langue étrangère. Il est possible de diffuser en temps réel les traductions, grâce une animation graphique dédiée spécialement à une écriture sonore.

- **Gateway**, coproduction Faïdos Sonore/Bogong Center for Sound Culture avec le soutien de l'Institut Français, l'Alliance Française, 2017, pièce sélectionnée pour les festivals Radiophrenia à Glasgow, Soundscapes à Malmö, Naisa à Ottawa, Giardini del suono à la Villa Sciarra à Rome et Superfield festival à Melbourne, version performative 8.1.

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.

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

- **La foresta dei violini**, coproduction, RSI, avec le soutien de l'Office de Tourisme du Val di Fiemme, été 2020 pièce sélectionnée au festival Radiophrenia de Glasgow, au festival Pixelache de Helsinki et au Spatial Sound Institute de Budapest, version performative 8.1.

Le Val di Fiemme est connu pour son bois de lutherie depuis le 16ème siècle. Ses habitants ont développé une relation particulière à leur forêt.

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

- **Bouilleur de crû**, coproduction Faïdos Sonore, RTS. Avec le soutien de la DRAC Occitanie et du centre d'art La Cuisine Négrepelisse. Sortie Septembre 2021, nomination Grand Prix Nova Bucarest 2022, version performative 8.1 et 12.2

Portrait d'un bouilleur de crû itinérant pensé comme une description sensible et universelle d'un monde paysan en mutations.

<https://soundcloud.com/user-945903241/bouilleur-de-cru>

- **Ce qui passe par la Terre**, coproduction Réseau des sites cathares de l'Aude et La RTBF La Première (Belgique), 2024, version performative 8.1 et 14.2

Documentaire sur la transmission du lien au pays des Hautes-Corbières entre des paysans de différentes générations.

<https://soundcloud.com/user-945903241/ce-qui-passe-par-la-terre>

Autour de la crise mondiale

En général, les deux pièces présentées ci-dessous sont jouées à la suite, une programmation pensée comme une réflexion à la crise mondiale actuelle.

- **Lettre à Irma**, coproduction Faïdos Sonore, RTS. 2ème prix Grand Prix Nova Roumanie, mai 2020, version performative 8.1

Cette pièce a été écrite et composée à quatre mains avec Aurélien Caillaux. 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.

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

- **Mélasse**, coproduction Faïdos Sonore, Le Grain des choses, RTBF, novembre 2020, version performative 8.1

La période est floue. On est en pleine mélasse. Un sentiment d'immobilité et d'incertitude créée par une succession de va et vient nous ramenant régulièrement sur nos traces passées. Nos pensées s'opacifient dû, en partie, à une sociabilité empêchée. Il en résulte alors une nécessaire envie de se recentrer sur nos ressources intérieures. Pendant ce temps là, la jeunesse est à l'arrêt, elle qui, justement, était en train de se construire. Une production pour le numéro « Mémoires du présent, archives du futur » Le grain des choses,

<https://soundcloud.com/user-945903241/melasse>

Autres pièces

- **Une quête**, coproduction Faïdos Sonore, RTBF, avec le soutien du fonds Gulliver. Prix Phonurgia 2017, Médaille d'argent Nyork Radio Award 2018, nomination Prix Europa 2017, version performative 8.1

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.

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

- **Au-delà des murs**, coproduction Mairie de Toulouse, RTS, Studio Éole et Faïdos Sonore, 2022, version performative 8.1 et 12.2.

Cette création sonore documentaire porte sur l'histoire sociale contemporaine de l'hôpital Lagrave. A partir d'une composition acousmatique faite des sonorités de ce bâtiment historique vide, les témoignages de son histoire contemporaine apparaissent.

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

- **Paléficat**, coproduction UMR LISST CNRS (DR), UT2J, Benoit Bories, 2024, version performative 8.1. "Paléficat" raconte l'incertitude du devenir d'un bout de pays. La certitude d'une transformation d'un paysage, dont presque personne ne connaît encore le nouveau visage. Probablement la disparition prochaine des dernières traces de la ceinture maraîchère de la métropole toulousaine. Il y a là, dans « cette poche agricole » irriguée par l'Hers, mais déjà ceinturée de constructions, bordée par la rocade et saignée par le boulevard ubrain nord (BUN), le projet prochain d'une densification urbaine. Des logements à la place des champs. Et la ville qui vient combler ses espaces creux pour que viennent vivre ici, dans le quartier de Paléficat, bientôt de nouveaux habitants, version performance live 8.1. Finaliste au Arte Laguna Prize, Arsenal Venise.

<https://soundcloud.com/user-945903241/paleficat>

- **La petite glaneuse de sons**, coproduction Éditions Trois petits points et Faïdos Sonore, Avril 2024, Jeune public version performative 4.1

Fable sonore pour petites oreilles. Une petite fille se trouve confronter à la disparition de son écosystème avec l'arrivée de l'industrie dans sa vallée montagneuse. Elle va imaginer des stratagèmes avec son grand-père pour préserver son écosystème, version performative 4.1, New-York Radio Awards 1er prix catégorie Children's audiobook, nomination UK Radio Drama Festival et Phonurgia Nova Awards 2024.

<https://soundcloud.com/trois-petits-points/teaser-la-petite-glaneuse-de-sons-mp3>

Biographie Benoit Bories

Créateur sonore, il a produit des documentaires et des créations sonores pour France Culture, Arte radio, la RTBF, la RTS, la Deutschland Radio Kultur et ABC. Son activité de création sonore vient à l'origine du documentaire sonore. Elle s'est transformée peu à peu avec le temps vers des productions plus hybrides alliant des formes empruntant à l'art sonore, la composition acousmatique et au field recording tout en conservant cette volonté de documenter des questions sociétales. Son regard de documentariste le pousse toujours à faire le récit de l'intime pour tenter de faire résonner un universel. Il a été, au cours de ses expériences, amené à établir un formalisme d'écriture sonore qui lui est propre. Son apprentissage et sa pratique de l'écriture sonore sont basés sur une formation approfondie en physique, un goût pour l'expérimentation musicale et une envie de se confronter à des questions sociales sur le terrain de ces problématiques. Il tient à garder un rapport artisanal au travail du son. C'est un leitmotiv qui est toujours resté présent dans la construction de son 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. Benoit Bories enseigne la création sonore documentaire à Phonurgia Nova, Faïdos Sonore et intervient auprès de plusieurs écoles d'audiovisuel.

Depuis cinq ans, il élabore également des créations sonores pour le spectacle vivant, des installations et des performances live hybrides. Il a collaboré avec plusieurs festivals et lieux culturels pour ses performances (Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Couvent des Jacobins à Toulouse, Hearsay Audio festival en Irlande, Polyphonik en Grèce) et participe régulièrement à des résidences artistiques à l'étranger (Harvestworks à New-York, RMIT et Bogong Center for Sound Culture à Melbourne). Benoit Bories a remporté plusieurs prix et mentions à l'international pour son travail sonore (Prix Europa, Prix Ondas, Prix Bohemia, Phonurgia Nova Awards, New-York Radio Award, Grand Prix Nova Romania).

Fiche technique

Le concert peut avoir lieu en intérieur ou en extérieur à la condition que les conditions acoustiques ne soient ni trop réverbérantes (pour l'intérieur) ou à l'abri de la rumeur extérieur (pour l'extérieur). La fiche technique est destinée à une diffusion octophonique. Si l'équipe de programmation a la volonté de proposer une diffusion spatialisée in situ, il faudra compter sur un jour de visite sur site pour déterminer le dispositif et élaborer ensemble la fiche technique. Il faudra également compter un jour de test supplémentaire avant la date du concert.

Pour la version octophonique, j'ai besoin de trois heures de temps pour m'installer, effectuer les tests nécessaires pour m'adapter au mieux au lieu de diffusion.

- Système de diffusion sonore en 8.1. Systèmes de diffusion de préférence de marques L-Acoustics, CODA, Neumann, Meyer ou d'autres marques ayant une réponse en fréquences suffisamment plate. Nécessité d'un système de subwoofer également. Si vous avez besoin de contacts de prestataires techniques sonores, je travaille régulièrement avec un prestataire toulousain. Je me connecte sur le système de diffusion en XLR ou ADAT via ma carte son RME. J'ai également la possibilité via une interface virtuelle Dante. Le mixage est entièrement géré par mes soins, je n'ai pas besoin de table de mixage, juste de pouvoir me connecter au système de diffusion.
- Une table de deux mètres de large sur scène de manière à poser les différents instruments MIDI, contrôleurs, écrans.
- Un écran de projection en arrière scène de manière à projeter les sous-titres des traductions si nécessaire suivant la pièce programmée.
- Un vidéo-projecteur le cas échéant. Il est possible également de ne pas projeter les sous-titres et de proposer des scripts papier. Certains programmeurs préfèrent laisser la liberté aux spectateurs de pouvoir lire les traductions à leurs vitesses pour se laisser immerger par le son.

Conditions d'accueil

Prévoir un logement et repas du soir pour une personne.

Communication

Prendre contact au préalable avant toute communication pour bien mentionner tous les coproducteurs et soutien à la création de l'œuvre programmée.

Conditions de vente

800 euros TTC par représentation. 1200 euros TTC pour deux représentations. Il faut également prendre en compte les déclarations SACEM ou SACD des compositions sonores de l'auteur et interprète Benoit Bories en fonction de la pièce programmée.