

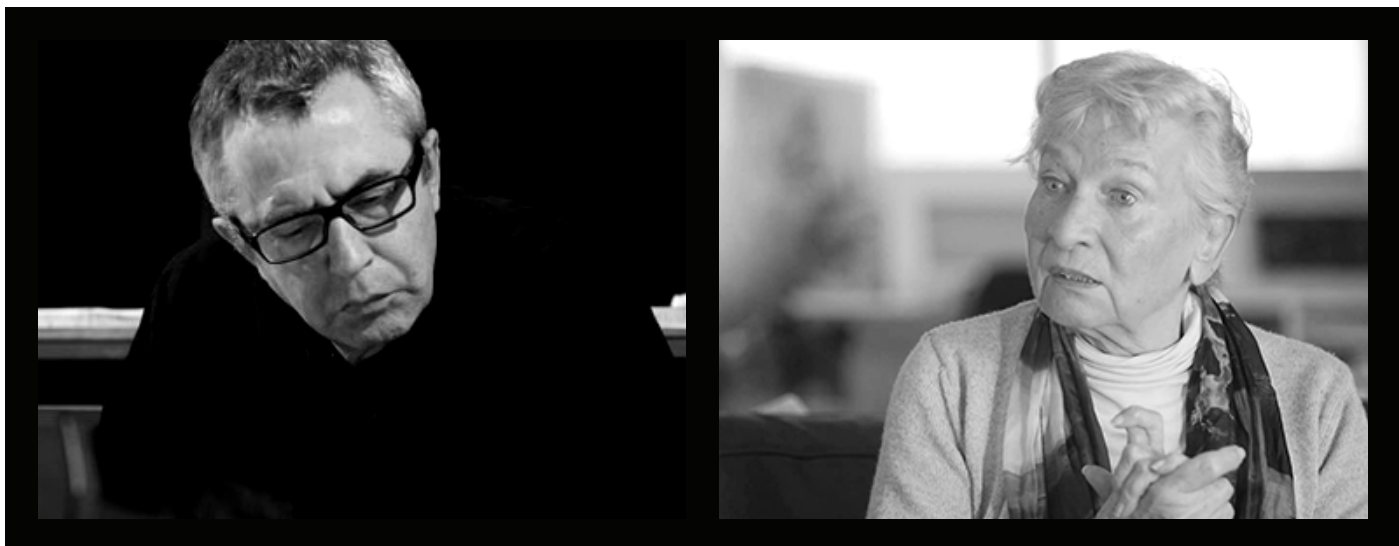
Rail Océan

JARDIN ROSA-LUXEMBURG - PONT RIQUET

**Avec 13 duos de compositrices et compositeurs,
issus des scènes électroacoustiques, noise, drone et radio art.**

Derrière la Gare de l'Est s'étend un océan de rails qui se prolongent et se ramifient jusqu'aux confins de l'Europe. De ces contrées et de ces voyages, quelques échos nous parviennent. Cliquetis et grincements de rouages mécaniques, rythmes ferroviaires, bribes de voix d'anciens cheminots et nappes musicales évoquent ensemble la mémoire du rail. Pour ce projet monumental, treize duos inédits de compositeurs issus notamment des scènes électro-acoustiques, noise, drone et radio art nous embarquent dans une traversée imaginaire, scandée par le passage des trains.

A quelques pas de la Halle Pajol, la traversée du pont Riquet offre une vue en plongée sur une mer de rails où l'on remarque la présence d'une île déserte : les vestiges de l'ancien dépôt ferroviaire de La Villette aujourd'hui disparu. Au fil de Nuit Blanche, une bande son au sein de laquelle s'entremêlent silences, éclats, et bribes, évoquera la mémoire fragmentée et évanescence du lieu. L'univers sonore s'entremêle à une partition d'apparitions lumineuses de voies ferrées fantomatiques et de formes mutantes, organiques, en résonance avec la végétation ayant envahi l'espace laissé vacant par l'activité ferroviaire. Mouvements et contours tridimensionnels s'animent alors peu à peu, suggérant que la ville se transforme...

Création collective

**Halle Pajol : 12 compositions d'une quinzaine de minutes chacune,
par 24 artistes en duo**

Eliane Radigue et Christian Zanési
Bérangère Maximin et Etienne Jaumet
Amandine Casadamont et Yvan Etienne
Gaël Segalen et Nicolas Montgermont
Félicia Atkinson et Yannick Dauby
Jeanne Robet et Pali Meursault
Julie Rousse et Stéphane Rives
Valérie Vivancos et Carl Stone
Floy Krouchi et Thomas Tilly
Dinahbird et Vincent Epplay
Meryll Ampe et Rodolphe Alexis
Tomoko Sauvage et Jean-Philippe Renoult

Un duo historique : Eliane Radigue et Christian Zanési

Eliane Radigue et Christian Zanési, deux figures historiques d'un demi-siècle de pratiques acousmatiques, n'avaient jusqu'aujourd'hui jamais collaboré ensemble. Les deux compositeurs, forts d'œuvres radicalement différentes, se rejoignent par un même esprit de liberté qui transparaît dans leur musique.

Eclisses, une création en duo sur le Pont Riquet

Librement inspirée par l'histoire du quartier de La Chapelle - Goutte d'Or (terre d'accueil et d'asile), cette création sonore en interaction avec les images projetées agit comme un révélateur. Par ses fulgurantes apparitions et ses silences, en complémentarité au son provenant de la Halle Pajol, elle évoque de manière fragmentaire, tout autant la dimension humaine que l'univers technique du train et des vestiges du dépôt de la Villette. Oeuvre réalisée par Simon Pochet et Lucie Bortot, collaborateurs du Collectif MU en relation étroite avec les deux commissaires associés, Jean-Philippe Renoult et Rodolphe Alexis.

L'Histoire du quartier

La Halle Pajol et ses abords se situent au coeur d'un territoire riche, qui a subi de nombreuses modifications. Elle s'inscrit dans le quartier de la Chapelle, marqué par l'histoire ferroviaire ainsi que par l'histoire de ses migrations.

Le Quartier de la Chapelle est dessiné par les différentes installations ferroviaires : la Gare de l'Est, la Gare du Nord, le Dépôt de la Chapelle, le Dépôt des Villettes, Chapelle Charbon, La Gare Marcadet... Elle est traversée de part et d'autres par les rails. La Halle Pajol, avant d'être un lieu culturel inauguré en 2013, avec son parc Rosa-Luxemburg, a servi de dépôt pour les locomotives de la Gare de l'Est dès 1849, le Dépôt de la Villette, ainsi que de messagerie qui servait à envoyer rapidement des colis de toutes tailles, les Messageries des Douanes.

Historiquement populaire, le quartier de la Chapelle est depuis longtemps un territoire d'accueil et de repli de réfugiés de tous horizons. L'importance de sa migration Sri Lankaise depuis de nombreuses années, lui a notamment valu le nom de "Little Jaffna". Ce carrefour migratoire voit des expériences, des langues, des ressources s'accumuler. Il constitue un lieu de passage et de voyage, tant dans son histoire ferroviaire qu'humaine. Plus récemment, suite au déclenchement de la crise des réfugiés liée à différents conflits situés aux confins de l'Europe et du Moyen-Orient (Syrie, Afghanistan, Somalie...), le quartier a été le lieu d'accueil de plusieurs campements et une nouvelle occasion pour les habitants de témoigner de leur solidarité.

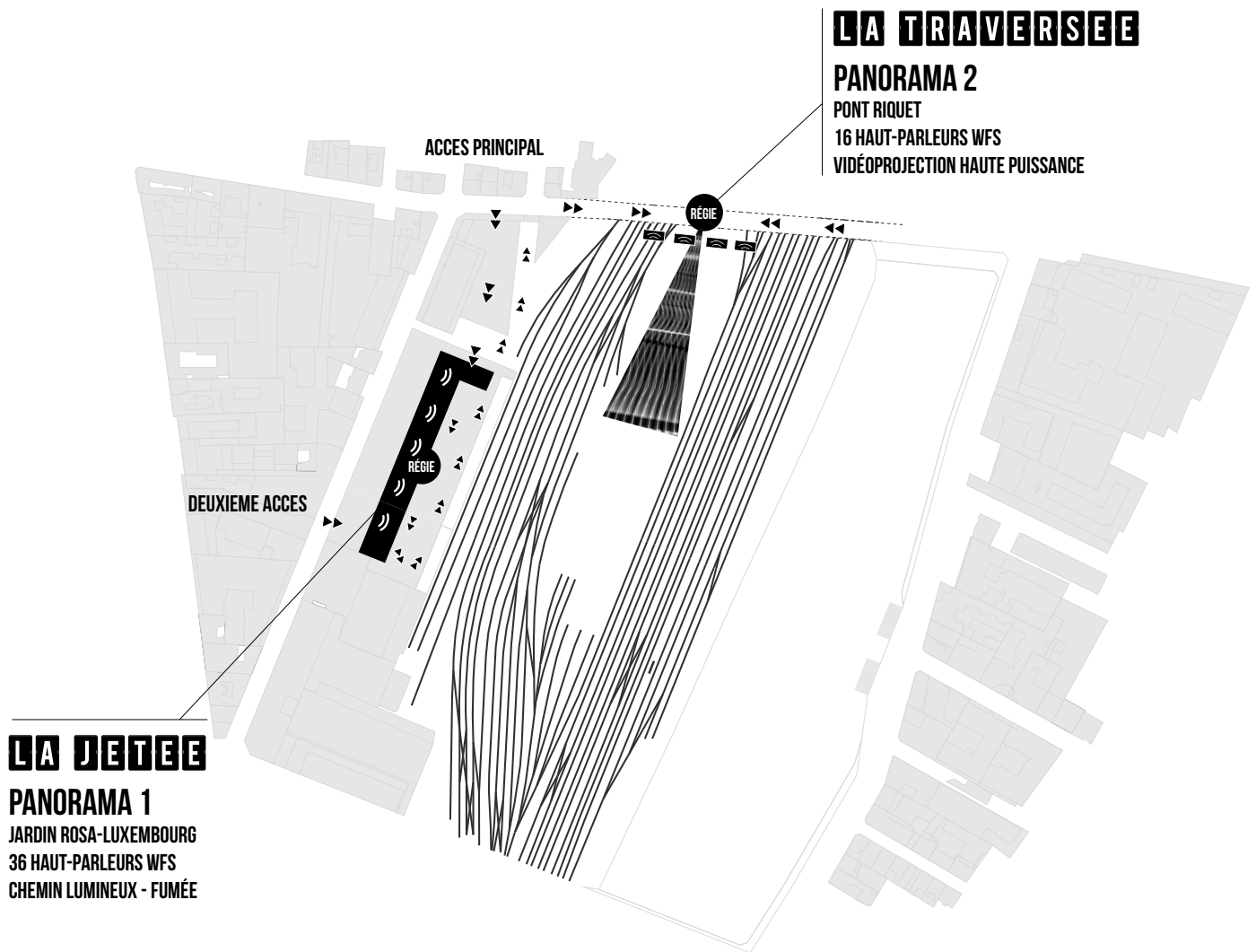
Constitution d'une banque de sons pour les compositeurs invités

La matière première du projet Rail Océan est une banque de son inédite, explorant l'univers sonore ferroviaire dans l'histoire et le contemporain, qui a été réalisée à travers des sessions de captation sur différents sites SNCF et grâce à un travail de collecte d'archives mené par la médiathèque SNCF.

Les emprises SNCF de l'Est Parisien se tiennent sur des hectares de voies, de bâtiments et d'ateliers sur les communes de Pantin et de Noisy le Sec. Microphones en mains et accompagnés par des équipes SNCF disposés à nous ouvrir leur microcosme, nous avons sillonné les voies, exploré les ateliers, postes d'aiguillages et postes de commandes, arpenté les rames RER et TGV et pénétré au cœur d'authentiques locomotives diesel.

Lieux de captation : Technicentre Nord-Est Parisien de Noisy le Sec, du Technicentre Est Européen de Pantin et du Poste d'aiguillage K de Noisy le sec.

Prise de son : Rodolphe Alexis, Lucie Bortot, Lundja Medjoub, Simon Pochet et Jean-Philippe Renoult.

DEUX PANORAMAS SUR LA MER DE RAILS

PANORAMA 1 – LA JETÉE

HALLE PAJOL – JARDIN ROSA LUXEMBOURG

Guidés par un chemin fluorescent rappelant la lumière des quais de gares, les spectateurs progressent dans le jardin Rosa Luxembourg. Ils pénètrent progressivement dans la Halle par un sas lumineux d'où émane une légère fumée, comme un écho à la vapeur des locomotives. Un autre accès, depuis l'Esplanade Nathalie Sarraute, se fait par une passerelle traversant le bâtiment de la Halle et plonge le spectateur directement au coeur du dispositif de diffusion.

L'architecture de la Halle (la partie couverte du Jardin) est éclairée par des faisceaux orangés rappelant les phares des anciennes tractions. Le spectateur s'immerge dans le son, projeté par une quarantaine de haut-parleurs parsemant la façade. La diffusion par synthèse de champ sonore (WFS) a été choisie pour garantir une image stéréo cohérente depuis n'importe quelle position sous la halle.

Tout au long de la nuit, les douze duos d'artistes invités, réunis au centre de la Halle, se succèdent tous les quarts d'heure pour diffuser leurs compositions. Un écran indiquant les départs des "trains sonores", situé auprès d'eux, donnera un aperçu en temps réel de la programmation.

Devenue "Gare de départ" des voyages sonores, la Halle Pajol prend la forme d'un belvédère face à la "mer de rails" et propose une configuration d'écoute puissante et ciselée. Le cadre accueillant du Jardin Rosa Luxembourg permettra à chaque spectateur d'y trouver son propre point de vue et sa propre position d'écoute. Libre à chacun de déambuler au milieu de la végétation, de s'asseoir sur un banc avant de choisir une écoute panoramique depuis le promontoir, puis de venir se tenir au plus près des voies, de les longer et s'éloigner pour rejoindre le Pont Riquet.

RAIL OCEAN

ELIANE RADIGUE 19:00

CHRISTIAN ZANÉSI

NO CUT - 14'22'

VALÉRIE VIVANCOS 19:14

CARL STONE

A CLEVER RAIL - 15'25'

JEANNE ROBET 19:29

PALI MEURSAULT

NO TICKET - 14'50'

PANORAMA 1 - LA JETÉE

HALLE PAJOL - JARDIN ROSA LUXEMBOURG

12 DUOS INVITÉS

ELIANE RADIGUE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Éliane_Radigue

CHRISTIAN ZANÉSI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Zanési

BÉRANGÈRE MAXIMIN

www.berangeremaximin.com

ETIENNE JAUMET

<http://etienne.jaumet.free.fr>

AMANDINE CASADAMONT

<https://soundcloud.com/amandine-casadamont>

YVAN ETIENNE

<http://wyi.free.fr>

GAËL SEGALEN

<https://ihear.org>

NICOLAS MONTGERMONT

<https://nimon.org>

FÉLICIA ATKINSON

<http://shelter-press.org/felicia-atkinson>

YANNICK DAUBY

www.kalene.net

JEANNE ROBET

www.jeannerobet.com

PALI MEURSAULT

www.palimeursault.net

JULIE ROUSSE

<http://julie.la.rousse.free.fr>

STÉPHANE RIVES

<https://soundcloud.com/stephane-rives>

VALÉRIE VIVANCOS

www.oceanvivasilver.com

CARL STONE

<http://www.rlsto.net>

FLOY KROUCHI

www.floykrouchi.org

THOMAS TILLY

<http://thomas.tilly.free.fr>

DINAHBIRD

<http://bird-renoult.net>

VINCENT EPPLAY

www.viplayland.net

MERYLL AMPE

<http://meryllampe.com>

RODOLPHE ALEXIS

www.rodolphe-alexis.info

TOMOKO SAUVAGE

<https://o-o-o-o.org>

JEAN-PHILIPPE RENOULT

<https://bird-renoult.net>

PANORAMA 2 – LA TRAVERSÉE

PONT RIQUET

« ÉCLISSE »

Lucie Bortot & Simon Pochet (son) – Atelier Craft (vidéo)

« Éclisse » est une invitation à la traversée, un transport, une main tendue, une forme ouverte vers l'altérité. Une éclisse est la pièce qui relie deux rails, c'est le lien vers un ailleurs. Composé par le duo Lucie Bortot et Simon Pochet à partir de fragments de voix et de chants de réfugiés mais aussi de sons captés in-situ dans des lieux ferroviaires, la création sonore s'entremêle à une partition d'apparitions lumineuses, créées par Atelier Craft selon trois registres d'images évoquant tour à tour la mémoire du lieu, l'irruption du végétal et la métamorphose des espaces.

La traversée du pont Riquet offre une vue en plongée sur une mer de rails où l'on remarque la présence d'une île déserte : les vestiges de l'ancien dépôt ferroviaire de La Villette aujourd'hui disparu. L'installation s'empare de cette mémoire fragmentaire et lui confère une aura lumineuse et sonore suggérant les anciennes voies disparues, prenant des allures organiques et mouvantes, surlignant la végétation qui a investi le site laissé vacant par l'activité ferroviaire. Ces motifs rendent la création visuelle fantomatique et mutant, pendant que l'univers sonore les transporte vers d'autres horizons.

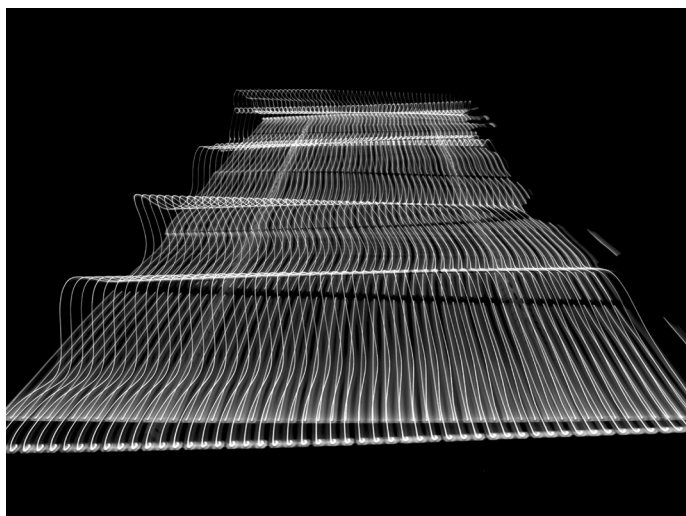
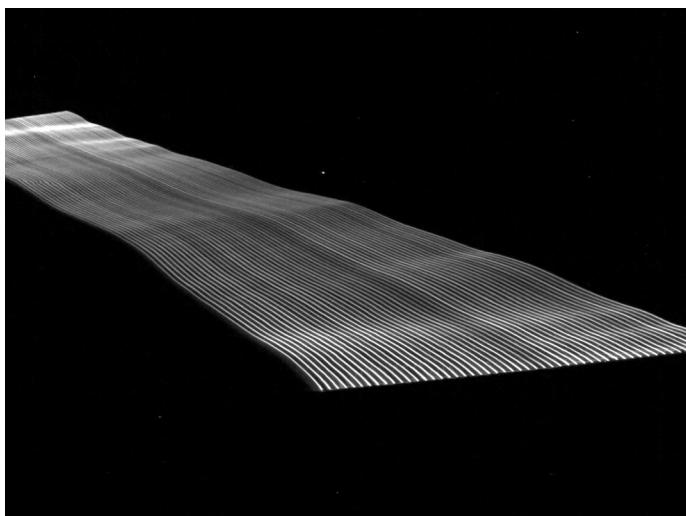
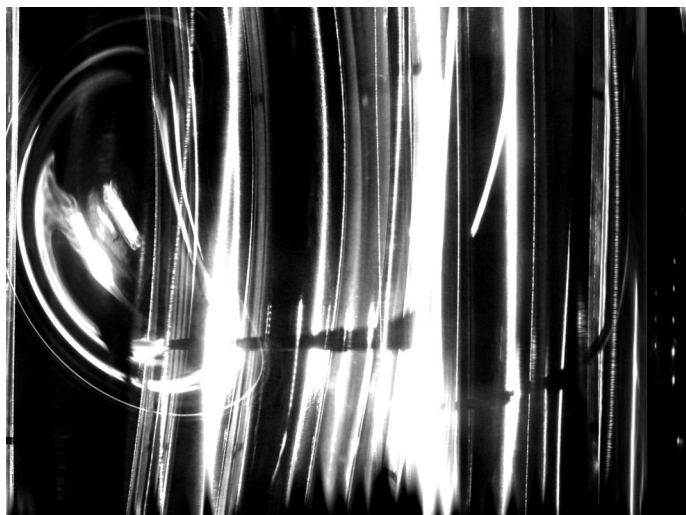
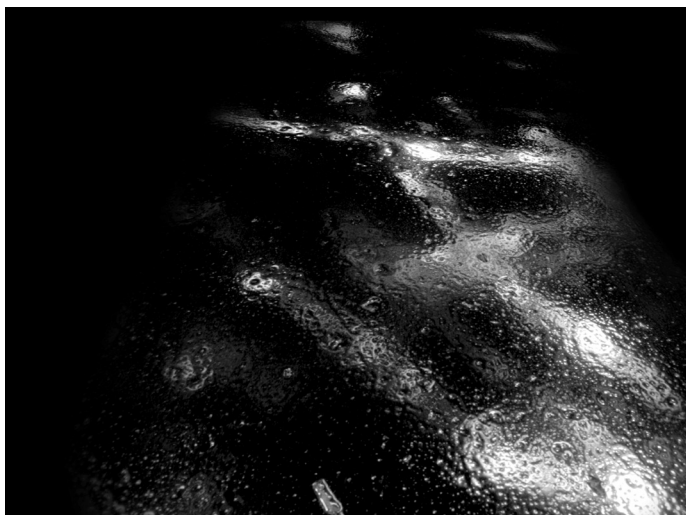
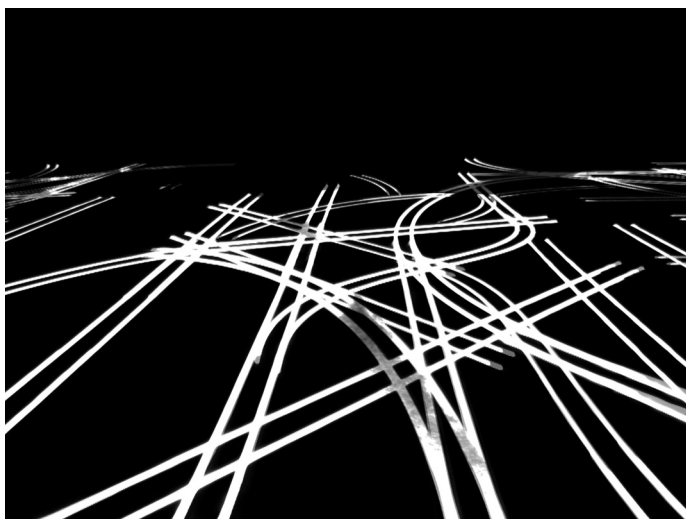
Mouvements et contours tridimensionnels s'animent progressivement et suggèrent que la ville, peu à peu se transforme...

PANORAMA 2 - LA TRAVERSÉE

PONT RIQUET

« ÉCLISSE »

Lucie Bortot & Simon Pochet (son) - Atelier Craft (vidéo)

No Cut 14'22"

de Eliane Radigue et Christian Zanési

Rodolphe Alexis et le Collectif MU ont eu la bonne idée de m'associer à Éliane Radigue, que j'admire depuis longtemps. Les choses se sont passées très simplement : Éliane a souhaité que je travaille sur sa pièce Trans amorem – Trans mortem composée en 1973 ; année où moi-même je commençais mon initiation électroacoustique. Elle ne m'a fait part d'aucun souhait particulier sauf dans ce mail que j'ai trouvé, après notre rendez-vous, en rentrant chez moi : c'était un plaisir de se revoir. Un détail que tu aurais sûrement établi dans les intermittences des citations de Trans, jamais d'entrée ou de sortie brutale...fade in, fade out, que tu peux faire quand tu veux en laissant filer la bande, pardon, le CD. A bientôt. Amicalement. Éliane. D'où le titre « No Cut ».

Eliane Radigue — Eliane Radigue a étudié la musique électroacoustique au Studio d'Essai de la RTF sous la direction de Pierre Schaeffer et Pierre Henry (1956-57). Elle deviendra l'assistante de Pierre Henry au studio Apsome en 1967-68 avant d'entrer en résidence à l'école des Arts de l'Université de New-York (1970-71), à l'Université de l'Iowa, à l'Institut d'Arts de Californie et au College Mills en 1998. Eliane Radigue crée des environnements sonores constitués de bandes sans fin de différentes durées se désynchronisant progressivement. Depuis 1970, elle est liée au ARP Synthesizer et à la bande magnétique (Chry-ptus, 1970 ; Danse des Dakinis, 1998...). Ses concerts d'une extrême sobriété sont constitués d'un flot sonore continu, sans cesse changeant et d'une extrême lenteur.

Christian Zanési — Directeur adjoint du GRM de l'Ina et ancien étudiant de Pierre Schaeffer, Christian Zanési pratique tous les métiers du son en multipliant les expériences, les réalisations et les rencontres. Il est à l'origine de nombreux projets dans les domaines de la radio, de la publication et des manifestations musicales et puise son inspiration de la rencontre poétique des sons inouïs sortis de son home studio.

La suite rapide 16'22"

de Bérangère Maximin et Etienne Jaumet

Notre idée est de réactiver la mémoire de l'auditeur et de lui faire ressentir la musique à travers une composition abstraite. Les sonorités ferroviaires issues d'archives de la SNCF sont réinterprétées non comme des éléments bruts mais comme les matériaux d'une construction musicale. Les montages électroacoustiques de ces séquences figuratives et de sons personnels mêlés en contrepoint dynamique, la facture électrique du synthétiseur Moog et les variations de timbres de saxophone se fondent en une partition commune.

Bérangère Maximin — Bérangère Maximin a étudié avec le compositeur de musique concrète Denis Dufour avant de sortir son premier album sur Tzadik, le label de John Zorn. Influencée par des compositeurs tels que François Bayle, Luc Ferrari, Eliane Radigue ainsi que par les précurseurs de la musique électronique glitch, Bérangère développe sa propre approche à la fois en studio et en concert et met à profit ses expériences recueillies dans le cadre de collaborations avec Fennesz, Rhys Chatham, Richard Pinhas ou Fred Frith. Ses derniers enregistrements ont été édités par Sub Rosa et Crammed Discs.

Etienne Jaumet — Etienne Jaumet a commencé sa carrière de musicien avec le groupe Married Monk. Mais c'est en devenant « l'homme aux synthés analogiques » de Zombie Zombie qu'il se révèle. Avec Cosmic Neman (batter de Herman dune), Zombie Zombie sort deux albums influencés autant par le kraut-rock expérimental des années 70s que l'avant-garde new-yorkaise. Le premier album solo d'Etienne est mixé par la légende techno Carl Craig et depuis, il enregistre, joue ou remixe Emmanuelle Parrenin, Richard Pinhas, Turzi, Alan Howarth, François and The Atlas Mountains, Discodine, Yuksek...

Bob is a cracker 14'55"

d'Amandine Casadamont et Yvan Etienne

Que se trame-t-il à Eole ? Jardin, voies ferrées et entrepôts se font face ; personne ne sait exactement de quoi il retourne. A part peut être Bob... Amandine Casadamont et Yvan Etienne proposent une narration sonore énigmatique autour d'histoires parallèles, une création composée sous forme de cadavre exquis.

Amandine Casadamont — Artiste et créatrice radio engagée évitant la facilité, Amandine Casadamont est d'abord connue pour ses programmes radiophoniques variés et souvent hors-normes. Du documentaire à la fiction, elle n'hésite pas à se mettre en danger pour capter l'invisible et parler de sujets fondamentaux et vitaux comme lors de ses voyages en zone interdite à Fukushima ou dans le désert mexicain en zone de narcotrafic.

Yvan Etienne — Yvan Etienne est engagé dans la recherche autour des arts intermédia et sonores. Ses travaux, protéiformes (installations, projections, concerts, scénographies), questionnent intuitivement les perceptions de corps résonants (organiques, inorganiques et sociaux). En tant que musicien, il compose et joue des pièces utilisant la vielle à roue, les synthétiseurs analogiques, la phonographie et l'électronique. Il a joué avec Marie Verry, Brice Jeannin, Patrice Grente, Yann Gourdon (Le verdoube), Phill Niblock et Paul Panhuysen. Membre de la Novia, il joue dans diverses formations de ce collectif (Le Verdoube, Flux, InC). Conjointement, il oeuvre à la diffusion des pratiques sonores comme co-dirigeant de la collection Oh Cet Echo aux Presses du Réel et enseignant à la HEAR.

442 Wagons 14'00"

de Gaël Segalen et Nicolas Montgermont

442 wagons est née d'une séance d'improvisation - fenêtres ouvertes - dans un bâtiment de Saint-Denis faisant face aux rails. Pour leur première rencontre sonore, Nicolas Montgermont et Gaël Segalen se sont laissés porter par les passages réguliers des trains qu'ils animaient par leurs sons. Acier laminé, flux ferrés aux allures multiples, raclements des bogies, franchissements des joints de dilatations, mouvements des wagons et soudure à coeur rythment cette composition : le défilement d'un train infiniment long.

Gaël Segalen — Gaël Segalen appelle son projet IhearU (je t'entends) car il met l'accent sur la relation directe à l'autre et au monde par le son. Ses compositions électroniques de forme libre évoquent l'expérience de la multiplicité, de la dissonance et du jaillissement. Formée à la radio et au cinéma, diplômée en électroacoustique et en sciences humaines, elle a produit des oeuvres sonores notamment avec le Collectif MU et des albums en solo et duo (labels Erratum, F:rmal, Firecracker Recordings). Elle anime des ateliers de création auprès de publics spécifiques en explorant la dimension sociale et thérapeutique du son, ainsi qu'une mensuelle sur la radio Lyl pour Polyphones, un réseau dédié aux femmes dans l'expérimentation musicale, dont elle est cofondatrice.

Nicolas Montgermont — Nicolas Montgermont explore la physicalité des ondes sous ses différentes formes. Il s'intéresse à la réalité des ondes dans l'espace, à la manière dont elles se déplacent et se transforment, aux liens entre une source et notre perception, et conçoit des dispositifs qui explorent de manière sensible leur essence poétique. Il travaille les ondes sonores à travers les vibrations des matériaux et leurs propagations, les ondes électromagnétiques naturelles et artificielles sous la forme de paysages radios, les énergies gravitationnelles et sidérales à travers le double prisme de l'astronomie et de l'astrologie.

D.Rames 16'22''
de Félicia Atkinson et Yannick Dauby

Une rencontre, intuitive et quasi-narrative, première collaboration entre les deux artistes.

Félicia Atkinson — Felicia Atkinson est née en 1981 à Paris. Elle est artiste, musicienne et co-fondatrice avec Bartolomé Sanson du label Shelter Press. Elle a sorti une dizaine de disques depuis 2005, dont ses deux derniers albums A Readymade Ceremony et Hand in Hand, et a joué récemment au festival Présences Électronique à Paris, Novas Frequências à Rio, Sound of Stockholm... Sa musique est abstraite, électronique, concrète, mélangeant sons midi, modulaires, melodies, field recordings et voix asmr.

Yannick Dauby — Yannick est en vie depuis 1974, mais il vit et exerce sa pratique sonore à Taiwan depuis une dizaine d'années. Preneur de son, compositeur, sound designer, il développe ses créations essentiellement à partir de sons collectés et de sons électroniques. Il se met régulièrement au service de la danse contemporaine ou du cinéma. Ses projets personnels gravitent autour des relations entre cultures humaines et milieux naturels, parfois en collaboration avec des naturalistes et biologistes, ou bien lors d'activités en lien avec les communautés de Taiwan.

No ticket 14'50''
de Jeanne Robet et Pali Meursault

Un voyage en train de Vintimille à Paris. Un passager se cache dans la rame. Personne ne le regarde, mais lui entend tout. Avec le récit et la voix de Youssif Haliem.

Jeanne Robet — Auteur et artiste sonore née en 1979, Jeanne Robet réalise des créations pour la radio, l'art contemporain et les nouveaux médias. Elle affectionne les personnages documentaires à la marge et le réel qui tend vers la fiction. Collaboratrice régulière d'Arte Radio, elle est notamment l'auteur de la série Crackopolis. Avec le collectif MU, elle développe des parcours sonores en réalité augmentée.

pali meursault — pali meursault est artiste sonore, compositeur et sound-designer. Né en 1977, il vit actuellement à Paris. Sa recherche électroacoustique prend la forme de compositions pour disques, créations radiophoniques, installations ou performances. L'enregistrement de terrain est central dans sa pratique, qui hérite de la musique concrète et explore l'environnement sonore.

A Golden Arrow in the Blue Lands 14'52''
de Julie Rousse et Stéphane Rives

Première collaboration de Stéphane Rives et Julie Rousse, A Golden Arrow in the Blue Lands est une pièce composée à partir de deux sessions d'improvisation, utilisant uniquement les enregistrements sonores proposés par les initiateurs du projet. Détournant ces field recordings issus de l'univers de la SNCF, les deux artistes tracent le parcours psychédélique d'un train fonçant à toute allure dans la nuit étoilée.

Julie Rousse — Julie Rousse (1979) est improvisatrice et compositrice. Elle joue dans les festivals la scène noise internationale depuis 2000. Phonographe passionnée, elle enregistre des sons aux quatre coins du monde, des communautés autochtones du Chili jusqu'aux îles du Japon, et fait de cette bibliothèque la source de son inspiration et de ses créations. Son univers sonore est fourmillant, chargé de bruits et d'émotions.

Stéphane Rives — Stéphane Rives est musicien et compositeur issu de l'Ecole Normale de Musique de Paris/Alfred Cortot et chef opérateur son formé à l'Institut National de l'Audiovisuel, et anciennement technicien de restauration des archives sonores. Aujourd'hui il se produit sur les scènes de musiques expérimentales (improvisation, électroacoustique, free, danse, performance et composition). Il travaille également pour le cinéma et le documentaire en tant que chef opérateur (son direct, post-production et sound design).

A Clever Rail 15'25''
de Valérie Vivancos et Carl Stone

Soustraction et accumulation, dialogue de strates électroniques entre Tokyo et Paris.

Valérie Vivancos — Oeuvrant parfois sous le pseudonyme Ocean Viva Silver, Valérie Vivancos imagine depuis 20 ans des dispositifs mêlant art et composition.

Carl Stone — Carl Stone est l'un des pionniers de la musique live par ordinateur, compositeur d'exception et « roi du sample », il vit et travaille entre Los Angeles et le Japon.

Two ways to go

de Floy Krouchi et Thomas Tilly

Sans réalistes, instrumentaux et électroniques, les uns poursuivant les autres en questionnant la source et sa représentation. Répétition hypnotique et lignes statiques forment des mouvements contraires.

Floy Krouchi — Compositrice électroacoustique, bassiste et performeuse, Floy Krouchi est présente sur la scène musicale expérimentale depuis 1994. Elle commence avec l'ensemble « Mafucage » (Dub, Indus, Positive noise). Elle développe à présent la composition autour d'une basse augmentée par l'électronique (« Bass Holograms ») et travaille le son enregistré dans ses diverses dimensions, pour la danse, la performance et l'installation sonore. Parallèlement à ses compositions et performances, drfloy écrit des essais radiophoniques où le son est dispositif d'investigation.

Thomas Tilly — Thomas Tilly est un musicien utilisant le microphone et le haut-parleur comme principaux instruments de création. Centré sur l'étude de l'environnement sonore et sa confrontation avec l'espace dans lequel il existe, son travail emprunte autant à la recherche musicale expérimentale que scientifique.

Surrounding tones

de Meryll Ampe et Rodolphe Alexis

Une connexion épistolaire entre deux continents où lorsque les énergies telluriques le permettent, un voile obscur se dissout dans la pulsation salvatrice des machines.

Meryll Ampe — Méryll Ampe développe durant son cursus aux Beaux-Arts de Paris Cergy un travail de création plastique et sonore. Elle tisse des liens entre ses deux pratiques où se concentrent les notions de la matérialité, de la physicalité du son. Elle le présente sous plusieurs formes : compositions, concerts, installations, sculptures.. Pour cela elle utilise différentes sources sonores acoustiques, analogiques et électroniques. Elle se produit dans différents lieux en France et à l'international. Son travail sonore évolue aussi dans les domaines du spectacle vivant et les arts visuels. Ses compositions sont éditées sur des labels tels que Tsuku Boshi Records (FR), Audition Records, (MEX), Musica Dispersa Radio (UK), Audiotalaia (ES), Audio Visuals Atmosphere (BE).

Rodolphe Alexis — Concepteur sonore, preneur de son et collaborateur du Collectif MU, il coordonne la création de la plateforme de réalité augmentée audio SoundWays et contribue régulièrement à des projets muséographiques et des applications sonores géolocalisées. Commissaire associé en charge de la programmation de Rail Océan, son travail emprunte les formes de l'installation, de la composition électroacoustique et radiophonique. Il développe une pratique personnelle de la phonographie et du field recording et enseigne parfois, lorsqu'il ne travaille pas pour la danse ou l'image animée.

Tous les trains passent par la Suisse au moins une fois

10'56''

de Dinahbird et Vincent Epplay

On peut mettre un pied en France et un pied en Suisse à la gare de Delle. Une belle station française, avec son unique voie, comme dans des Westerns d'antan. Ici pas de grandes locomotives ou de TGV. Elle est desservie uniquement par les trains Suisses et les billets ne sont vendus que sur une modeste machine qui se trouve à côté de l'entrée de la gare. A partir de cet entre deux, entre deux rails, entre deux pays, Dinah et Vincent imaginent des trajectoires possibles.

Dinahbird — Dinahbird est une artiste sonore et productrice radio qui vit et travaille à Paris. Elle réalise des installations, programmes et workshops pour lesquels elle réactive des techniques de transmissions ou d'archivages obsolètes dont elle réinvente les usages. Femme de microphone, elle met en ondes des bruits du dehors tout comme ses propres spoken words. Elle travaille actuellement sur les protocoles de communications, les transactions boursières hautes fréquences et les pylônes d'antenne. DinahBird est par ailleurs la curatrice parisienne du réseau Radia.

Vincent Epplay — Vincent Epplay est un artiste du son et de l'image. Il fluctue depuis une vingtaine d'années dans une interzone autour de la notion de rémanence des spectres qui hantent l'inconscient collectif et l'hypnose musicale. Si les catalogues d'illustration sonore (radiophonique, pédagogique, scientifique) et autres disques d'étalonnage hi-fi forment la matière première de sa pâte sonore, c'est pour mieux les détourner de leur fonctionnalité illustrative et les remodeler en dispositifs conceptuels qui interrogent la matérialité même du son. Vincent Epplay est régulièrement invité à produire des bandes son pour d'autres artistes ou des musiques de films et joue régulièrement en France et en Europe en solo ou en trio avec Jac Berrocal & David Fenech ou dans le groupe Bader Motor. Il a édité une dizaine d'albums pour différents labels (Blackest Ever Black, AKA, LDDR...) et continue à archiver des disques sans musique, des films 8mn de méthode et d'enseignement pédagogique et des enregistrements ou documents papiers sans qualité d'auteur avérée.

Eclisse 19'55''

de Lucie Bortot et Simon Pochet

Eclisse est une invitation à la traversée, un transport, une main tendue, une forme ouverte vers l'altérité. Fragments de voix en exil, chants, mécanique ferroviaire, c'est un contraste entre les textures et les matières, ponctué de silences et accordé avec la création vidéo et le dégagement visuel qu'offre la traversée du Pont Riquet.

Lucie Bortot — Née en 1989, Lucie est plongée très tôt dans différentes pratiques artistiques. Après avoir validé une licence de Philosophie, elle suit le Cycle Professionnel de Music'Halle à Toulouse en tant qu'instrumentiste où elle jouera du piano, de la basse et de l'accordéon. Elle valide ensuite son Diplôme de Fin d'Etudes de composition Electroacoustique dans la classe de Bertrand Dubedout puis son D.E.M. (Diplôme d'Etudes Musicales) dans la classe de M.Marini et J.Prager au conservatoire de Pantin. A ce jour, elle suit le Master Acousmatique et Arts sonores de l'université de Marne la Vallée en partenariat avec l'Ina et le GRM. Ses pièces sont été jouées dans différents festivals: « Bypass » d'EOLE, dans la programmation d'Alcôme, au GMEA, au Concours International de composition « Ci à di Udine » en Italie... En parallèle à ses études, tout en continuant sa pratique instrumentale dans son groupe de rock'n roll Skin and Wire, elle compose les créations sonores pour différents spectacles de théâtre. Ce travail entrepris sur la voix du comédien se retrouve plus généralement dans sa recherche qui questionne la voix à travers la musique acousmatique.

Simon Pochet — Artiste associé au Collectif MU, Simon Pochet manipule le son dans des approches documentaires multiformes, de la diffusion radiophonique à la création acousmatique, en passant par la vidéo et l'installation multimédia. Diplômé du Master Pro Image et Société (Evry) après un parcours en anthropologie, il adopte souvent une démarche d'exploration des lieux et de leur mémoire, tel que *Le 47 rue de la Goutte d'or* (documentaire sonore de 2015, France Culture) ou *Cartes sur table* (court-métrage documentaire de 2017, projet web Fenêtre sur Clignancourt). En parallèle, il participe activement à la classe de composition électroacoustique de Gino Favotti (Conservatoire du 20ème, Paris) et développe ses propres oeuvres. Son parcours a aussi été particulièrement marqué par plusieurs voyages au Proche-Orient d'où sont nées différentes collaborations, notamment avec l'artiste syrienne Bissane al Charif. Très impliqué dans le secteur associatif, il intervient également auprès de jeunes publics dans des ateliers de création.

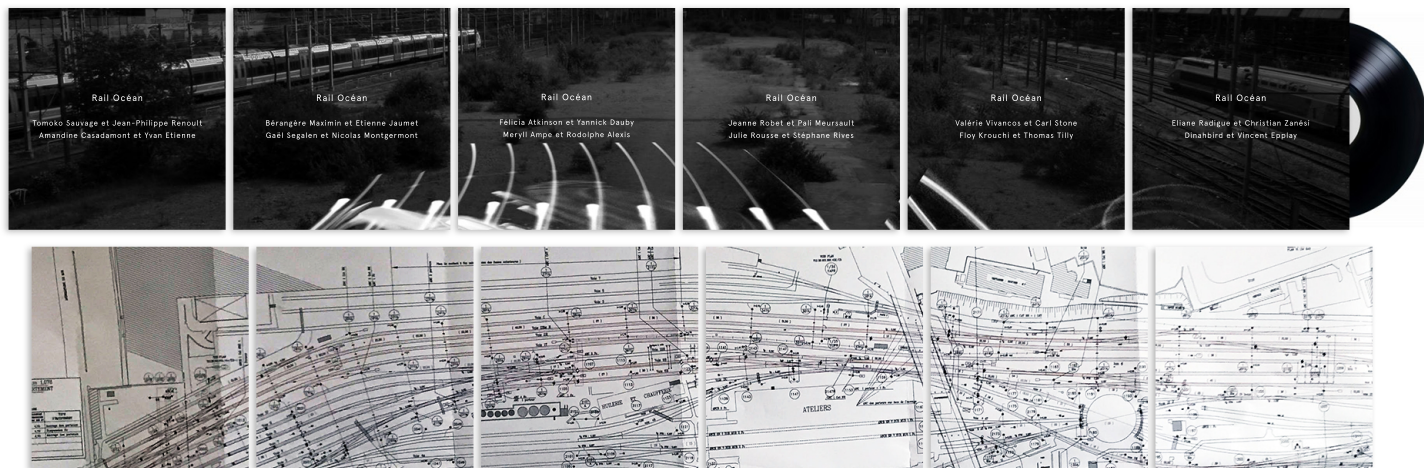
Deux lignes 15'23''

de Tomoko Sauvage et Jean-Philippe Renoult

"Prenez une ligne, suivez-là" (La Monte Young). En suivant cet adage du père du minimalisme, Tomoko Sauvage et Jean-Philippe Renoult créent deux lignes. Comme celles des chemins de fers. Parallèle, entrecroisé, leur dialogue sonore est le fruit de séances d'improvisation en milieu acoustique réverbérant. Tomoko y fait chanter ses waterbowl remplis d'eau, amplifiés par des hydrophones. Elle crée un timbre fluide en utilisant vagues, gouttes et bulles en résonance. Jean-Philippe fait souffler, gémir une shruti box, un instrument du Nord de l'Inde générateur de drones, avec un dispositif d'amplification électrique et de feedback. De façon éparse, des bruits du rail s'accordent à ces deux lignes sans fin.

Tomoko Sauvage — Tomoko Sauvage, musicienne et artiste japonaise active depuis les années 2000, sonde la sculpturalité du son et l'improvisation liée au milieu et à l'environnement. Principalement connues pour une recherche musicale et plastique autour d'une sorte de synthétiseur naturel de son invention, composé de divers fluides, de bols, de céramique, de lumière et jouant d'une amplification sous-marine, les démarches de Sauvage s'attachent aux questions d'alchimie, de méditation et d'équilibre entre aléa et maîtrise. Sous forme de performances, installations et compositions musicales, son travail est régulièrement présenté en Europe, en Asie et en Amérique.

Jean-Philippe Renoult — Jean-Philippe Renoult (1963), artiste sonore, homme de radio, basé à Paris. Il s'engage dans les écritures sonores héritées des techniques de montage et de collage dès les années 80. Depuis, il élabore des jeux de narrations et de détournements de bruits, boucles et musiques pré-enregistrées qu'il recontextualise avec des dispositifs de transmissions sonores en espace libre. Il est aussi un partisan actif des enregistrements de terrains qui étoffent nombre de ses réalisations. A partir d'un instrumentarium polymorphe comprenant des instruments ethniques couplés à un ensemble de microphones et traversé d'ondes radios, il crée des situations de dialogue avec le paysage sonore et redéfinit les modalités d'actions artistiques dans la sphère publique. Jean-Philippe Renoult est commissaire associé à l'événement Rail Océan.

UN PROJET D'ÉDITION VINYLE

La réalisation de Rail Océan donnera lieu à l'édition d'un coffret vinyles consacré aux compositions inédites réalisées par les 13 duos de compositrices et de compositeurs invités.

No Cut, de Eliane Radigue et Christian Zanési

La suite rapide, de Bérangère Maximin et Etienne Jaumet

Bob is a cracker, d'Amandine Casadamont et Yvan Etienne

442 Wagons, de Gaël Segalen et Nicolas Montgermont

D.Rames, de Félicia Atkinson et Yannick Dauby

No ticket, de Jeanne Robet et Pali Meursault

A Golden Arrow in the Blue Lands, de Julie Rousse et Stéphane Rives

A Clever Rail, de Valérie Vivancos et Carl Stone

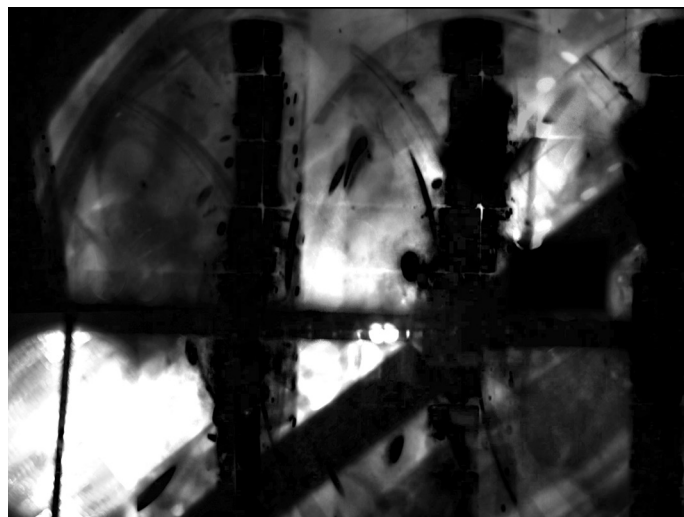
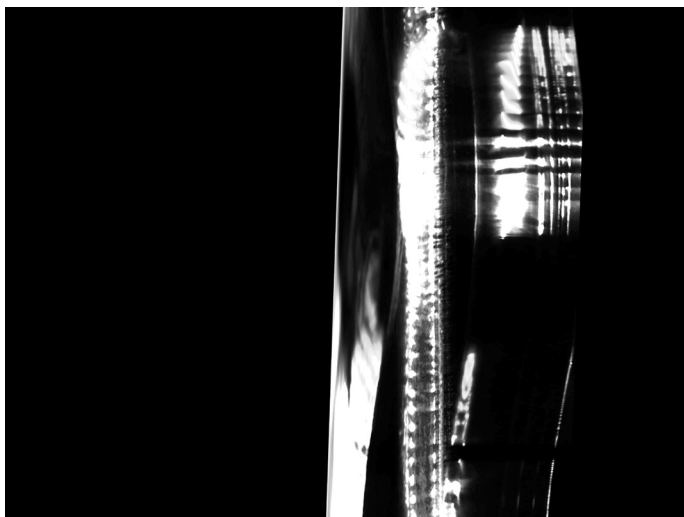
Two ways to go, de Floy Krouchi et Thomas Tilly

Tous les trains passent par la Suisse, de Dinahbird et Vincent Epplay

Eclisse, de Lucie Bortot et Simon Pochet

Surrounding tones, de Meryll Ampe et Rodolphe Alexis

Deux lignes, de Tomoko Sauvage et Jean-Philippe Renoult

Crédits

Collectif MU

Le Collectif MU est un bureau de production artistique spécialisé dans les domaines de l'art sonore, de la musique et des nouveaux médias. Il conçoit et produit des interventions artistiques caractérisées par leur rapport au territoire et déploie une démarche artistique ouverte, transdisciplinaire et ancrée dans le réel. Pour chaque projet, le collectif invente des interconnexions originales entre tissu associatif, acteurs publics, habitants et artistes, en dialogue avec le territoire d'intervention. Chaque saison, il présente des événements qui démultiplient les formats et les dispositifs de diffusion.

Animé par le Collectif MU, le Garage MU est un laboratoire qui accueille résidences d'artistes, ateliers, concerts et expositions.

Plus récemment, le collectif a ouvert La Station – Gare des Mines, site artistique fondé sur les vestiges d'une gare à charbon désaffectée qui se consacre aux scènes artistiques émergentes, au carrefour de Saint-Denis, Aubervilliers et Paris.

Atelier Craft

L'Atelier CRAFT, à l'origine du nouvel aménagement de La Station – Gare des Mines, est un studio de création entre art, design et architecture, où la question de l'influence réciproque entre matériaux, outils et dessin constitue l'axe principal. L'Atelier interroge autant la matière, le geste que les procédés de fabrication. C'est de ce dialogue constant entre conception et construction, qu'émergent des projets allant du mobilier à l'installation artistique.

**Avec la participation de SNCF, Rails et Histoire, de SNCF
Etablissement Traction de Paris-Est et de La Station.**

Commissaire associé / programmation

Rodolphe Alexis

Commissaire associé / Prises de sons et post-production

Jean-Philippe Renoult

Prises de sons & sélection des archives sonores

Simon Pochet, Lucie Bortot

Création visuelle

Thomas Lelouch, Minh Ta, Victor Viard,
Roman Szymczak (Atelier Craft)

Producteur / coordination artistique

Olivier Le Gal – Collectif MU

Producteur associé

David Georges-François – Collectif MU

Coordination de production

Lucie Robert Montana – Collectif MU

Régie son

Emmanuel Sabroux, Enzo Bodo, Pierre Rouzière – Collectif MU

Spatialisation sonore

Arnault Damien – Euphonia

Régie lumière

Olivier Pajon – Collectif MU

Coordination technique

Thierry Pelissier

Moyens techniques

ON/OFF (son) – Leni Rental (vidéo)

La Station – Gare des Mines (Lumières)

Remerciements à Charlotte Girerd, Valérie Arribard, Caroline de Jessey, Benoît Quignon, Marie-Noëlle Polino, Vincent Delomenie, Valérie Dantas, Sandra Fulmer, Sybille Beaupied, Amandine Pauloby, Kamelia Boudjema, Florence Huberman, aux équipes du Poste d'aiguillage K de Noisy Le Sec, à celles du Technicentre Nord-Est Parisien de Noisy le Sec et du Technicentre Est Européen de Pantin.

Rail Océan

