

{BnF

Phonurgia Nova Awards 2020

Concours International de Création Radiophonique

**SUIVEZ-NOUS
EN DIRECT**
SUR YOUTUBE
PHONURGIA NOVA

**ENTREE LIBRE
(SUR RESERVATION)
2/3/4 OCTOBRE 2020**

AUDITORIUM BNF PARIS
PHONURGIA.FR

Édito

Une fois l'an, avec l'aide de nombreux partenaires radiophoniques Européens, les Prix *Phonurgia Nova* distinguent les auteurs qui explorent **le réel et l'imaginaire sonore**. Accueilli par la BnF, le festival est un observatoire de la création radiophonique émergente.

Cette 25ème édition – qui intervient dans le contexte inédit de la pandémie – garde le cap : elle célèbre la liberté de raconter avec et par les sons, sur les ondes et au-delà. Dans la lignée des précédentes, elle récompensera des auteur.e.s qui, par mille et un chemins, **repoussent les frontières de l'écoute**.

305 œuvres et projets venant de 30 pays, issus des meilleures fabriques, radios publiques, studios de création indépendants, collectifs d'auteurs, écoles d'art, home-studios ont été reçus. Se tenant aussi loin que possible de la morosité ambiante, le comité de sélection en a retenu 40 qui illustrent tout particulièrement la **puissance poétique de l'acte d'enregistrer**, son aptitude à provoquer l'imaginaire, capter l'intime ou déchiffrer le réel. Sons trouvés, collectés, scrutés, archivés, effacés, orchestrés ; voix semées au vent, glissées sous casque,

confiées aux ondes ou au podcast : le panorama des écritures sonores que dessine cette sélection témoigne d'une **nouvelle floraison d'auteurs**.

Durant 3 jours, séances d'écoutes et sessions de discussions vont alterner pour les départager : ici le jury opère devant vous, il compare les propositions et les éclaire par ses commentaires. Vous assistez à son travail, partagez sa recherche et son désir d'accueillir la nouveauté.

À l'arrivée, des prix, des mentions, des résidences, mais pour tous les finalistes un nouvel horizon ouvert – grâce notamment au réseau international des radios de l'UER (Union Européenne de Radio-télévision). Des diffusions à Arles dans la « Chambre d'écoute » du Musée Réattu, et dans le cadre de plusieurs festivals partenaires comme *Elektrophonie* à Besançon, *Interférence_s* au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, ou *les Yeux grand fermés* à Genève. Une mise en avant par la BnF sur son site Gallica, et sur le site franco-allemand www.sonosphere.org.

Quand le Festival s'achève, l'aventure des œuvres se poursuit.

Marc Jacquin
Directeur

Découvrez
le nouveau site
phonurgia.fr

Vendredi 2 octobre

PRIX DU PAYSAGE SONORE

Qu'entendons-nous quand nous traversons les paysages ? Comment comprenons-nous les territoires et ceux qui les habitent lorsque nous les écoutons avec des micros ?

14h : Accueil du public

14h15 – 15h55 : Prix Paysage sonore (Ville d'Arles/Musée Réattu) – Session 1

Mark Ferguson,

Présage

6'57, autoproduction, Grande-Bretagne

Réveillon du nouvel an 2020. Mes micros sont cachés dans un arbre sous un grand nid de corbeaux en Angleterre, près de la rivière Severn. À minuit, les villages et les villes environnantes brisent le silence. Depuis une ferme voisine, un coup de fusil est tiré en l'air avec une arme de chasse. Plus j'écoute cette scène — la peur soudaine et l'intimidation adressée aux autres espèces — plus je la comprends comme un avertissement, un présage pour 2020, lorsque la nature nous rappelle la place qui nous revient.

Mark Ferguson est artiste sonore et acousticien de la faune basé au Royaume-Uni, connu pour ses enregistrements évocateurs des espèces animales. Son travail a été diffusé et joué dans le monde entier.

Nikki Sheth,

Mmabolela

12'36, autoproduction, Grande-Bretagne

Des rives de la rivière Limpopo aux profondeurs sombres du bassin Hippo concentrant un nombre considérable d'hippopotames, *Mmabolela* transporte l'auditeur dans les paysages sonores d'une réserve naturelle reculée d'Afrique du Sud,

créée en 1994 dans le nord de l'ancienne province du Transvaal. Cette série de « clichés » captés lors d'une résidence de création dirigée par Francisco Lopez, se mélange à des réalités reconstruites.

Nikki Sheth est une artiste sonore basée à Birmingham. Sa pratique porte sur l'enregistrement sur le terrain, la composition de paysages sonores multicanaux, les installations multimédias et les parcours sonores. nikkisheth.myportfolio.com

Fausto Caricato,

Pizzo Marina, Estate 2019

12'07, autoproduction, Italie

Cette série de cartes postales sonores déconstruites, capturées sur le rivage d'un village maritime du sud de l'Italie est utilisée comme matière narrative pour exprimer la relation symbiotique entre l'homme et la mer. Le but de cette narration acoustique immersive est non seulement de faire ressentir un lieu, mais d'inviter chaque auditeur à questionner intimement sa propre relation à la mer.

Né à Pise en 1981, Fausto Caricato est artiste sonore, multi-instrumentiste et enseignant. Se concentrant sur l'interaction entre l'individu et son contexte, il utilise les sons trouvés pour construire des paysages sonores immersifs.

Félix Blume,

Amazônia

32'40, ARTE Radio, France

32 minutes en Forêt Amazonienne
Les habitants de Tauary, petit village au cœur de la forêt amazonienne, nous invitent à écouter les sons de leur quotidien tout au long d'une journée. De l'aube en forêt à une balade en pirogue, de l'orage à la nuit, des jeux dans le fleuve à la chasse au crocodile... En constant dialogue avec leur entourage, les habitants imitent les cris des animaux (singes, toucans, aras, colibris...) pour faire entendre leur chant.

Félix Blume est artiste sonore et ingénieur du son. Il façonne le son comme une matière pour créer ses pièces sonores, ses vidéos, ses actions ou installations. Son travail est centré sur l'écoute.

Jürgen Seizew,

Watch your head

52'22, Deutschlandfunk Kultur, Allemagne

L'auteur s'est rendu en Asie du Sud-Est. Il a fait des incursions acoustiques à travers la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie. Il a vécu dans les montagnes, a visité des grandes villes, des îles et des villages. «Que faites-vous ?» lui a-t-on souvent demandé au cours de son voyage. «J'essaye d'entendre ma tête dans un espace étranger.»

Né en 1967 en Allemagne du Sud. Bassiste et batteur. Relieur / restaurateur, il a étudié le design média. Artiste sonore depuis 1994. Il réalise des pièces radiophoniques en coopération avec Deutschlandfunk Kultur depuis 2003.

16h15 – 17h55 : Prix Paysage sonore (Ville d'Arles/Musée Réattu) – Session 2

Thibaut Quinchon,

Dissociation, Vallée de la Rivière Rouge, juillet 2019

31'36, autoproduction, Canada

Voyage auditif dans la réserve faunique Rouge-Matawin, dans la région des Hautes-Laurentides du Québec. Humains et oiseaux dressent un portrait sonore des lieux. On y rencontre des naturalistes sensibles à leur environnement qui émettent des réflexions sur nos espaces audibles passés, présents et futurs. Un poète, à travers un récit d'aventures nautique, nous amène à faire corps avec cette nature.

Thibaut Quinchon est un artiste qui s'intéresse à la santé ainsi qu'à la protection de l'environnement par le son. Son projet « Dissociation » répertorie les paysages sonores du Québec.

Pablo Sanz,

strange strangers

37'28, Czech Radio, République Tchèque, avec l'aide de l'Institut Mamirauá (Brésil), et de la Fondation Santander

Basé sur des enregistrements réalisés à l'intérieur des territoires d'Amanã et de Mamirauá au centre de l'Amazonie, la pièce propose des perspectives inhabituelles (en surface, sous l'eau et dans le registre des ultrasons), invitant à évoluer dans un monde singulier de vitalité et d'altérité non-humaines.

Artiste-compositeur-chercheur. Sa pratique forme une enquête sans fin sur l'acte d'écoute, avec un accent sur les limites de la perception et de l'attention, encourageant une conscience écologique sensorielle.

Yoichi Kamimura,

Hyperthermia

34'41, autoproduction, Japon

Le paysage sonore est constitué à partir des sons de la glace dérivant dans la mer d'Okhotsk, des cris des phoques qui viennent de la mer polaire et ses sifflements émis par les habitants de Shiretoko pour imiter les « chants » de la glace - un phénomène de plus en plus rare aujourd'hui alors que la glace fond progressivement. «Hyperthermia» a d'abord été une installation sonore.

Yoichi Kamimura (né en 1982) considère la pratique de l'enregistrement sur le terrain comme une forme de «chasse méditative», il continue à aborder à travers elle la relation ambiguë entre l'homme et la nature.

Marie-Clotilde Chery,

Dans les pas des Pygmées
13'30, autoproduction, France

Les Pygmées puisent leur musique dans la nature : en imitant les animaux, en fabriquant leurs instruments avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ici, ce sont des morceaux choisis de sons collectés auprès des Pygmées Mbenzélé et Aka, dont le groupe Endima a fait connaître la musique à l'international. Effleurer ces sons nous fait prendre conscience de l'indécence de l'exploitation industrielle des forêts où vivent les Pygmées...

Prête ses oreilles comme ingénieure du son, ou ses bras comme perchwoman sur des fictions, documentaires, captations... En parallèle, glane des sons, guette le réveil du premier insecte, jusqu'au dernier pilier de comptoir...

Benoît et Baptiste sont passionnés par le cerf. Ensemble, ils suivent sa piste, l'appellent, l'écoutent, le comprennent. Une compétence que père et fils exposeront au Championnat national d'imitation du brame de Saint-Hubert. Expression bestiale de la rivalité, le brame affectera-t-il leur complicité ? C'est l'histoire d'une transmission, d'un lien fort entre la nature et l'homme et, au bout du compte, d'une inévitable confrontation.

Photographe de formation, journaliste de profession, je mets les pieds dans le son en 2017. « Ainsi brament-ils » est mon premier docu. Actuellement en cours d'écriture : l'enquête sur une disparition.

Julien Baroghel,

De rue et d'amour

35', autoproduction, France

« C'est pas un rêve du tout d'avoir les pieds au chaud, d'être bien allongé, confortable, pas du tout... »

Suite au décès de son compagnon, Patrick sombre dans une dépression profonde. Pendant trois ans il reste mutique, enfermé, seul dans son appartement. Un jour, il décide de partir. Il prépare son sac et commence une errance dans les rues de la ville...

Auteur-réalisateur de documentaires sonores mais pas que. Membre du collectif La Disquette basé à Toulouse. Je cherche dans les images et les sons à mieux comprendre où je suis et avec qui.

Glenn Besnard,

Premiers mots

28'22, L'Expérience, France Culture, France

Premiers mots nous fait entrer dans l'intimité d'Eléa, petite fille de 2 ans. Du charabia du bébé émergent les premiers mots de l'enfant. En plaçant ses micros à la hauteur de sa fille, Glenn, son père, a choisi de faire entendre ce qu'Eléa percevait du monde qui l'entoure. La pluie, le vent, les moteurs, les micros... tout devient sujet d'exploration, d'expérience.

Musique ou son. Technicien ou musicien. Radio ou spectacle vivant. Documentaire ou fiction, Glenn Besnard n'a pas réussi à choisir. Alors il fait tout ça à la fois. Il aime se définir comme « bidouilleur sonore ».

Clara Alloing,

L'été derrière la fenêtre

20'50, autoproduction, Suisse avec l'aide de Lionel Jusseret

L'été derrière la fenêtre ce sont les voix d'enfants dits autistes dans la parenthèse de leurs vacances à la campagne. Des oscillations sonores pour donner à entendre un monde intérieur, tantôt naïf, tantôt angoissant, a priori imperceptible, et tenter de raconter un peu ces « gamins-là ».

Clara Alloing est une artiste sonore dont la pratique se situe entre le cinéma et la création radiophonique. Depuis 2015, elle développe des créations sonores qui donnent à entendre des récits intimes, et qui cherchent à représenter l'espace du monde que ces voix habitent.

Sophia Marchesin,

Le devoir des paysannes

14'16, autoproduction, France

Alberte, 93 ans, n'a jamais quitté sa campagne gersoise. Tous les matins à la ferme, elle porte de lourds seaux pour nourrir les poules, monte sur le tracteur-tondeuse en été, prépare les conserves pour l'hiver. Depuis un an, j'enregistre ses souffles et ses rires, ses pensées longtemps enfouies. À petits pas, elle retrace le long chemin de sa vie : celle d'une "femme de", jamais déclarée, rarement valorisée, dévouée à son "devoir" de paysanne.

Sophia Marchesin est reporter et réalise notamment des documentaires radio pour la RTS. Après plusieurs voyages au Moyen-Orient et au Japon, elle explore désormais le paysage sonore de son Gers natal.

Mathilde Guermonprez,

C'est confiné

11'23, ARTE Radio, France. Mixage : Samuel Hirsch

« La récolte fut intense : au printemps 2020, j'ai reçu 229 messages vocaux venus de 61 contributeurs, soit 4 heures de rushes qui racontent les vies confinées de la plupart d'entre nous. Mais aussi celles de soignants, caissière et factrice qui continuent à travailler sur le terrain. L'éloignement, la peur, mais aussi les joies imprévues et l'humour intact...

C'est confiné est un concentré de 11 minutes sur nos vies altérées pendant la pandémie. »

Mathilde Guermonprez a réalisé plus d'une vingtaine de documentaires et créations sonores principalement pour ARTE Radio. Ses productions s'intéressent autant à des sujets intimistes que sociétaux.

Samedi 3 octobre**PRIX ARCHIVES DE LA PAROLE**

Parcourir l'humain avec le son. Saisir l'homme vivant et parlant. C'était déjà l'ambition des pionniers de l'enregistrement. À l'aune de ce rêve, ce prix du documentaire couronne les démarches qui témoignent de l'expérience humaine.

10h : Accueil du public**10h15 – 12h35 : Prix Archives de la Parole (BNF) – Session 1****Matthieu Cornélis,**

Ainsi brament-ils

44'33, Otuscops – RTBF soutenue par le Fonds Gulliver, l'Atelier de création sonore radiophonique (ACSR) et le Fonds d'aide à la création radiophonique (FACR) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique

13h35 – 15h15 : Prix Archives de la Parole (BNF) – Session 2**Guillaume Voisin,**

Melodie per giorno et notte

8'22, autoproduction, France

Cette pièce est une tentative de laisser le monde venir à moi au travers de l'écoulement des saisons, de comprendre cet étrange dialecte utilisé par ma fille, âgée de 17 à 20 mois sur ces prises, et dont la joie n'a d'égal que son aspect intemporel. Et surtout, c'est une tentative d'être à l'écoute du monde qui m'entoure.

Field-recordist, ingénieur du son, compositeur de musique expérimentale et compositeur-interprète pour le théâtre.

Aurélia Balboni et Nicolas François, Frères

57'37, Cineke, Belgique. Avec le soutien du Fond d'Aide à la Création Radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles, le fond Gulliver et l'Atelier de Création Sonore Radiophonique, Belgique.

Rémi et David sont frères jumeaux. Ils sont nés une nuit de décembre 1984. Rapidement, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les médecins ont alors posé un premier diagnostic : « Infirmes moteurs cérébraux ». Leur handicap sera lourd. Ils ne marcheront pas et ne parleront pas. Les parents, Nadine et Michel, ne voulaient pas croire à ce sombre pronostic. Alors ils se sont lancés dans une longue bataille pour faire grandir leurs petits.

Aurélia Balboni et Nicolas François cheminent dans le documentaire sonore depuis quelques années tout en gardant un pied dans leur domaine d'origine, le cinéma. En montage pour elle et en image pour lui.

Isabelle Cornaz et Didier Rossat,

L'esprit de la Datcha
120', RTS, Suisse

Cette série sonore explore la frontière entre l'urbain et le sauvage. Le monde des datchas, espace intime loin des griffes de l'Etat, révèle le rapport complexe des Russes à la nature, à la propriété privée et à la liberté. Il invoque nos propres souvenirs d'enfance et notre relation au temps et à l'espace. Comment les espaces construisent-ils notre rapport au monde ? Ou comment notre rapport au monde façonne-t-il les lieux que nous habitons ?

Isabelle Cornaz est journaliste. Elle a étudié la création sonore à Londres et vécu en Russie. Elle s'intéresse à la description des villes par le son, la poésie et la photographie. Didier Rossat est réalisateur à la RTS et musicien. Il a élaboré l'habillage sonore de chaînes, participé à la réalisation de nombreux podcasts et documentaires de création.

Jeanne Debarsy,

Après la pluie
60', Babelfish asbl, avec le soutien de Brouillon d'un rêve de la Scam, du dispositif La Culture avec la Copie Privée, de Gulliver RTBF, de la Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la SCAM-SACD Belgique et France ; de la bourse Artichock du Bureau International Jeunesse et de l'ACSR, Belgique.

Je me souviens de ces longues journées d'été pluvieuses passées à regarder par la fenêtre. L'image du monde extérieur se mélangeait étrangement au reflet de mon visage dans la vitre. Je savais déjà qu'un jour il me faudrait m'arracher à cet univers restreint et marcher longtemps pour que les histoires de ce monde ne me soient plus si étrangères. C'est ce que je fis un jour, sur les chemins d'Ethiopie, dans une communauté hors du commun nommée Awra Amba.

J'aime envisager l'espace du son comme un terrain d'exploration où les mondes animaux, végétaux et humains se côtoient et se caressent joliment. J'aime quand soudain des espaces singuliers, des accidents magiques et des paroles humbles se font poétiques.

PRIX FICTIONS SONORES

Casques, haut-parleurs, baladeurs, podcasts, parcours sonores, ou ondes radio ? Pour deux minutes, une heure, toute une nuit ? La fiction sonore révèle la complexité de notre rapport au monde et aux autres.

15h30 – 17h50 : Prix Fictions sonores

Benjamin Abitan,

Le point sur la carte
59', Atelier Fiction, France Culture, France

Sous prétexte de réaliser une émission sur son père, archéologue disparu en Israël, Antoine entreprend une enquête mêlant les rêves, l'histoire et la géographie et les questions politiques et intimes.

Formé à l'Université Paris 8 et au Conservatoire national Supérieur d'Art Dramatique, Benjamin Abitan écrit et réalise des fictions radiophoniques pour France Culture, France Inter et ARTE Radio. Le reste du temps il écrit et met en scène des spectacles originaux avec sa compagnie, le Théâtre de la Démesure (« Le Grand trou », « Les animaux sont partout »...).

Florent Barat et Sébastien Schmitz,

Dans les creux dangereux ou la louve abîmée
26', Collectif Wow!, Belgique

Dans Les Creux Dangereux – ou la louve abîmée est l'autoportrait d'une mère qui retrace son parcours depuis son premier amour jusqu'à son exil pour la survie. C'est l'odyssée radiophonique d'une femme seule et brisée qui se bat pour ne pas sombrer. Elle tombe mais toujours se relève, se remet en marche, reprend sa course; telle une louve blessée qui cherche à retrouver son chemin et sa meute.

Florent Barat et Sébastien Schmitz sont membres du « Collectif Wow ! »: une tribu, une bande, une horde d'artistes qui explorent différents médias pour regarder le monde, le questionner, le partager.

Gaël Leibrang,

Tu seras un homme papa
31'27, ARTE Radio, France. Réalisation : Sabine Zovighian et Samuel Hirsch

Une plongée dans le journal de bord d'un père qui se bat pour trouver le chemin de la résilience. C'est autour de la couveuse de Roman que se tisse ce récit d'une famille mise à l'épreuve, 13 jours durant. Cette autofiction sonore est racontée en éclats fragmentés à travers l'allégorie du sport. Le sport pour affronter ses peurs et mener cet inconcevable combat que représente la perte de l'enfant.

Ex-journaliste sportif et réalisateur pour la télévision, Gaël Leibrang est producteur et dirige la branche documentaire du groupe Éléphant.

Thibaut Quinchon, Halima Elkhatabi,

Laurence Dompierre-Major, Songe d'une nuit d'hiver
9'12, Transistor Media, Canada

Une jeune femme cherche des couleurs dans la nuit. Elle guette les signes et s'enfonce pas à pas dans le blanc de la tempête de neige, au cœur de l'hiver québécois. À défaut de voir les couleurs avec ses yeux, elle les devine, les entend. Cette

pièce a été réalisée lors de Kino-Radio à Gatineau (Québec). Un festival qui consiste en la réalisation d'une création sonore en 48h.

Halima Elkhatabi est scénariste, réalisatrice de documentaires et fictions. Elle est notamment l'auteure de la série « La route du bled » produite par ARTE Radio et sélectionnée l'année dernière pour les prix phonurgia nova. Thibaut Quinchon est un artiste sonore qui navigue entre la réalisation de ses propres projets, la conception sonore pour des podcasts ou des films, l'installation et la performance. Laurence Dompierre-Major s'intéresse à la fois à l'univers radiophonique et au cinéma documentaire.

Marie Cavallès,

Beluga
37'27, Beluga a bénéficié du Fonds Gulliver et d'un apport en production de la RTBF, Belgique

Ulysse, jeune femme française, nous entraîne dans son premier voyage en Biélorussie. Dans cet Etat policier post-soviétique, elle est accueillie dans l'intimité d'un couple qui devient son premier repère. Elle sillonne la capitale, Minsk : architecture stalinienne, vent des grandes allées militaires, espace public quasi-inexistant, traversé mais jamais investi. Dès son arrivée, un être flottant fantomatique s'attache à ses pas.

Diplômée de l'école documentaire de Lussas en 2017, elle termine en 2020 son premier film documentaire, «Mathilde», portrait d'une jeune femme en surpoids, qui veut dénoncer la grossophobie sociétale.

Claire Richard et Laure Egoroff,

Le Télégraphe céleste
58', Atelier Fiction, France Culture, France

Entre séances spirites et échanges de lettres, une histoire de télégraphe, d'amour et de fantômes.

Claire Richard est auteure de livres et de fictions radio. Elle a reçu les prix Italia et Europa 2019. Depuis 2010, Laure Egoroff réalise et adapte des fictions pour Radio France.

Dimanche 4 octobre

PRIX DECOUVERTES PIERRE SCHAEFFER

Une nouvelle génération s'empare du sonore grâce aux nouveaux outils (logiciels libres, enregistreurs numériques, smartphones, podcasts) qui en démocratisent l'accès, et amorce sa propre révolution de l'écoute. Nous lui réservons ce prix « découvertes Pierre Schaeffer » (en référence à l'incomparable défricheur des ondes).

10h : Accueil du public

10h15 – 12h20 : Prix Découvertes Pierre Schaeffer

Hayley Suviste,

Lôka

27'16, autoproduction, Grande Bretagne

Lôka explore les expériences et la musique des travailleurs bengalis qui ont émigré du Bangladesh rural et de l'Inde pour travailler dans les usines et les moulins du Royaume-Uni dans les années 50. Ce voyage forme une composition immersive, qui retrace la transformation d'une variété de chansons et d'instruments folkloriques, mêle des enregistrements de terrain, des documents d'archives, des récits et des histoires orales.

Hayley Suviste (Manchester, Royaume-Uni) est une artiste sonore qui utilise des enregistrements d'archives et des enregistrements sur le terrain pour créer des compositions qui explorent l'histoire des communautés, l'identité culturelle et le patrimoine.

Adèle Poisson,

Ma consommation en société

11'54, ARTE Radio, France. Mise en onde et mixage : Arnaud Forest

Pendant la semaine, Adèle et ses amis étudient, travaillent et mangent cinq fruits et légumes par jour. Le week-end, ils se défoulent dans des soirées dansantes où la drogue est très répandue. Une consommation de cocaïne et MDMA festive plus ou moins contrôlée, pas toujours assumée. Entre insouciance et peur de l'addiction, Adèle et ses potes, 25 ans, racontent les bonheurs et les doutes des amateurs de produits. Fêtards ou dépendants ?

Adèle Poisson est journaliste et productrice audio. Elle s'est lancée dans le podcast au sein du collectif Transmission, et travaille aujourd'hui en indépendante.

Pierre Costard,

Pray, wait for the next steps, fight

8'26, autoproduction, France

Une effervescence sonore qui ne s'éteint jamais. Un culte omniprésent qui résonne cérémonies après cérémonies, dans une atmosphère anarchique et bouillonnante. Une vie rythmée par l'attente et la nécessité d'une patience démesurée. Comment arriver à se faire entendre ? Tous les moyens sont bons lorsqu'on vous offre une vie après la mort. Ceci est une invitation au voyage, avec retour, dans l'Uttar Pradesh au nord de l'Inde.

Entre la technique de l'INA, la sensibilité de Radio France et l'artistique à l'ENSATT, j'oscille à la recherche d'inspirations aussi bien humaines que sonores.

Orion Benetos,

Douad

18'18, autoproduction, France

Douad est l'histoire d'une lutte qui semble perdue d'avance, d'une avancée métaphorique dans les limbes de la solitude. C'est une tentative de raconter des matières, des douleurs, des états d'âme, en explorant les possibilités offertes par la sculpture du son et de l'écriture.

Orion Benetos a 22 ans. Il a grandi à Nancy où il a étudié la clarinette classique. Il s'est ensuite lancé dans des études des techniques du son, aussi bien pour le cinéma que pour la production musicale.

Johann Philippe,

Chien ailé

13'40, autoproduction, France

Le chien ailé erre entre les allées impitoyables de poussière, de lumières ocres et d'odeurs indistinctes. Vaguant dans le dédale d'une civilisation qui l'ignore, il est un étranger partout, un ethnologue parfait. Il va, sans destin, accordant sa compagnie à celle ou celui qui sait recueillir au creux d'une main les coussinets humides d'un ami céleste, un passager volage, un chien ailé.

Compositeur de musique électroacoustique, Johann Philippe récolte les souvenirs sonores et autres empreintes ineffables, afin d'en restituer l'essence poétique dans ses créations sur support.

Octave Broutard,

Françoise, la résonance de la déraison

20'38, autoproduction dans le cadre du Collectif Transmission, France

Place de la Contrescarpe à Paris, du haut de sa fenêtre, une vieille femme tempête, interpelle et crie sans relâche. Elle réclame aux passants un briquet et une cigarette, en agitant la corde de son panier qui se balance le long du mur et finit par tomber dans la rue. Une femme que l'on feint souvent d'ignorer ou que l'on invective, et qui, jour après jour, résiste tant bien que mal à son effacement, à travers sa voix, sa folie et ses cigarettes.

Octave Broutard est producteur de documentaires sonores. Formé en sciences sociales et imprégné de théâtre, il s'intéresse au froid, au Nord et à la solitude. Il est membre du Collectif Transmission.

Simina Oprescu,

Drăguș – Life in a Romanian Village

44'27, Image and sound, Roumanie

Tourné en 1929 par Dimitrie Gusti (1880-1955), fondateur de l'École de sociologie de Bucarest et son équipe, *Drăguș* est un des premiers films

documentaires sociologiques et ethnographiques au monde. Il retrace les activités et les coutumes d'un village de montagne. Tantôt en me laissant guider par le contenu narratif et émotionnel des images, tantôt en me détachant d'elles, j'ai imaginé cette composition.

Simina Oprescu est diplômée du département photo-vidéo de l'UNArte à Bucarest. Elle a suivi un an de formation dans le département de composition acousmatique du Conservatoire Royal de Mons, Belgique

PRIX ART SONORE

Du repli des ondes surgissent des œuvres qui ne pourraient se matérialiser nulle part ailleurs. Ce prix récompense les démarches les plus novatrices qui creusent l'écoute et interrogent la plasticité narrative du sonore.

13h35 – 15h05 : Prix Art Sonore (SACEM) – Session 1

David Christoffel,

Le procès du Prince Charmant

53', Le Labo, RTS, Suisse. Avec la participation des étudiants en droit et histoire de l'art et les étudiants du collège de droit de l'université de la Sorbonne

En novembre 2017, en plein dans la campagne #MeToo, l'écrivaine anglaise Sarah Hall demandait l'interdiction de ce conte de fées dans l'école de ses enfants. Elle jugeait nécessaire de stopper la propagation des images machistes colportées par la figure «Prince charmant» qui sauve la belle endormie en l'embrassant sans son consentement. Dans cette fiction documentée, l'auteur instruit *le Procès du Prince Charmant* et questionne le dispositif du procès à répondre de l'ordre du merveilleux.

Auteur radio, David Christoffel a participé ou participe aux émissions de création radiophoniques d'ARTE Radio, France Culture, Espace 2 (RTS) et de nombreuses radios associatives.

Manon Prigent,*L'oreille aux portes*

57'46, L'Expérience, France Culture, France.
Réalisation : Annabelle Brouard

En 2019, le compositeur de musique Nicolas Frize redécouvre les bandes magnétiques sur lesquelles il avait gravé, vingt-cinq ans plus tôt, les sons de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis. Auscultant jusqu'aux plus ténus des bruits qui s'y nichent, qu'entend-il que nous ne saurions voir ? Écouter le soin serait-il le moyen de soigner notre écoute ?

En 2018, après une formation en lettres et en arts visuels, elle s'initie à la prise de son et à la réalisation de documentaires. Elle entame alors ses premières collaborations avec France Culture et ARTE Radio.

Dominique Petitgand,*La question est posée*

15'40, ARTE Radio, France

Un certain nombre de films ont documenté dans les années 70 les luttes paysannes, ouvrières et étudiantes, et dans ces documents, il y a surtout des voix : des personnes qui parlent, témoignent, haranguent la foule, hurlent, *slogantent* et parfois même pleurent. Ces voix, individuelles ou collectives, nues ou au mégaphone, possèdent une émotion, une tension, une charge, qui nous parlent aujourd'hui.

Dominique Petitgand réalise des œuvres sonores, parlées, musicales et silencieuses qu'il donne à entendre sous la forme d'installations sonores, de séances d'écoute, de créations radio et d'éditions.

Geoff Bird,*Seams*

4,31', autoproduction, Grande Bretagne

SEAMS est un paysage sonore souterrain sorti de l'obscurité du monde enfoui sous nos pieds. Sur les emprises d'un site minier centenaire, des voix incantent les noms des différentes couches de roche et de charbon qui s'étendent jusque dans «les terribles ténèbres du monde». Les voix se

superposent aux archives des mineurs au travail, tandis que la composition construite à partir des fréquences sonores confère beauté et tonalité mythique à cette œuvre de taille.

Geoff Bird est producteur de radio, artiste sonore et directeur de festival. Il crée des œuvres dans le monde entier depuis plus de vingt ans.

15h20 – 16h40 : Prix Art Sonore (SACEM) – Session 2**Udo Moll,***Otaku Nation*

50'04, Deutschlandfunk Kultur & SWR, Allemagne

Otaku Nation est une composition sur les manifestations sonores des jeux de hasard au Japon : salles de pachinko, arcades de jeux vidéo, mais aussi séances de divination dans les temples bouddhistes. La pièce est exclusivement basée sur des enregistrements de terrain effectués à Kyoto et à Tokyo en 2018, mais elle fait aussi intervenir des musiciens qui réagissent à ces paysages. Le seul passage en texte parlé est une description historique des suicides de couple romantique au Japon.

Udo Moll vit à Cologne/Allemagne et travaille comme compositeur, trompettiste et artiste sonore. Il collabore avec des artistes vidéo, des acteurs et des danseurs. Travail intensif sur l'improvisation en direct avec des synthétiseurs modulaires.

Mark Vernon,*Magneto Mori : Vienna*

46'45, Kunstradio, ORF, Autriche

Un portrait sonore fragmenté de Vienne construit à partir de « sons trouvés », d'enregistrements de terrain et de bandes enterrées ou dégradées par différents procédés imaginés par l'auteur. Les sons du passé et du présent de la ville fournissent les matières premières de ce portrait de Vienne à la fois dans l'espace et dans le temps. On évolue entre fouille archéologique de sons trouvés, fragments perdus, souvenirs enfouis et traces magnétiques.

Mark Vernon est un artiste sonore basé à Glasgow qui travaille à partir de cassettes trouvées et de traces acousmatiques. Son travail explore les thèmes de la mémoire magnétique, de l'archéologie audio, du voyeurisme et de la nostalgie.

José Igès,*Voyage immobile*

15'40, autoproduction, Espagne

Cette œuvre née pendant le confinement forcé de l'auteur durant la pandémie, se présente comme un voyage imaginaire à travers des lieux distants. Elle met en œuvre des enregistrements de l'auteur, des sons prélevés sur Internet, une musique originale jouée avec un éditeur de partitions et de courtes séquences fournies par des collègues, eux aussi confinés.

Né à Madrid en 1951. Artiste multidisciplinaire et compositeur. Ingénieur dans l'industrie et Docteur en sciences de la communication. Il est auteur de pièces d'art radio, de compositions musicales et d'installations Intermédia.

Gabriela et Cristian Fierbinteanu,*Nothingnesslessness*

7'32, autoproduction, Roumanie

Nothingnesslessness est une pièce expérimentale sur l'autorité, la peur et l'acceptation. Un personnage à plusieurs voix ouvre et ferme plusieurs fois la fenêtre pour entendre et, alternativement, pour ignorer les protestations et les sirènes d'alarme. Construit comme un mantra, la pièce est une déclaration monochromatique sur la multitude, un hymne contemporain absurde et un théâtre sonore sur la création d'un slogan difficile à croire.

Gabriela et Cristian Fierbinteanu sont des musiciens indépendants et des artistes du son. Leurs productions ont été présentées dans des festivals internationaux d'art contemporain. Les Fierbinteanus se sont produits sur des scènes européennes et ont sorti des albums via des labels électro.

18h : Proclamation du Palmarès**Prolonger l'expérience du Festival**

- sur www.sonosphere.org développé en collaboration avec Deutschlandfunk Kultur et le département de radio expérimentale de l'Université Bauhaus de Weimar.
- sur le site Gallica de la BnF dépositaire des collections du Prix Phonurgia Nova [1986- 2020]
- au Musée Réattu d'Arles dans la « Chambre d'écoute »
- toutes les œuvres sélectionnées sont en écoute sur le site phonurgia.fr

Programmer des œuvres du Festival

Nous vous aidons à organiser des rencontres, performances ou soirées d'écoute.

Notre Jury 2020

Marie Barbier

Journaliste spécialiste des questions de justice, j'ai travaillé pendant treize ans au quotidien *L'Humanité*. Je suis aujourd'hui journaliste indépendante et collabore notamment avec *Reporterre* et *Mediapart*.

Alexandre Castant

Essayiste, critique d'art, professeur des Ecoles nationales supérieures d'art, j'ai notamment publié *Planètes sonores - radiophonie, arts, cinéma* (Monografik, 2007 & 2010), *Journal audiobiographique - radiophonie, arts, cinéma* (Nouvelles Éditions Scala, 2016).

Antoine Chao

La radio est un sport d'émancipation populaire. Je l'ai pratiquée en théâtre de rue avec les amis du «Royal de Luxe», à «Là-bas si j'y suis» avec Daniel Mermet, dans «Comme un bruit qui court» et dorénavant «C'est bientôt demain» sur France Inter et j'en passe... de la radio toujours libre et pirate quand il le faut.

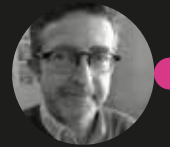
Kaye Mortley

Après des études de littérature contemporaine en Australie et en France, j'ai croisé la route de l'ACR de France Culture, dans les années 70, époque où les auteurs radiophoniques (comme certains cinéastes) délaissaient le studio pour la rue, à la recherche d'une autre façon de faire. Mes productions voyagent en Europe.

Marc Namblard

Après des études d'Art, je travaille depuis la fin des années 2000 à la fois comme guide naturaliste, audio-naturaliste et artiste sonore. Stéphane Manchematin et Serge Steyer ont consacré à mon travail un film, «L'esprit des lieux» (Ana Films/Les films de la pluie), étoile de la SCAM 2019.

François Nida

Ancien éditeur, je suis directeur-adjoint de la programmation culturelle de la BnF.

Pascal Cordereix

Conservateur général des bibliothèques, je suis responsable du service des documents sonores au département de l'Audiovisuel de la BnF. Outre le dépôt légal, je suis en charge des fonds sonores historiques du département.

Anne Gillot

Productrice sur la chaîne culturelle de la RTS, je m'intéresse à toutes les formes de création sonore. Musicienne, j'explore le répertoire de la musique contemporaine, le son et l'improvisation.

Jean-Loup Graton

Études de lettres, musicologie et philosophie, j'ai suivi la classe d'électroacoustique de Pierre Schaeffer. Producteur à France Culture je suis devenu l'adjoint du directeur de cette chaîne avant de diriger la communication de Radio France. De 2005 à 2018, j'ai été chargé de la programmation culturelle à la BnF. Compositeur, j'ai réalisé des œuvres au GRM.

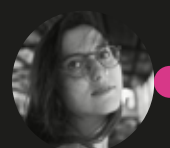
Stéphanie Pécourt

Diplômée en sociologie, Stéphanie Pécourt je suis directrice du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris depuis 2019. Depuis 2015, j'interviens comme commissaire indépendante en Belgique et à l'international (Hong-Kong, France, Portugal, Chine...).

Floriane Pochon

Je cherche et fabrique des formes sonores, hybrides, vivantes, sauvages. Je respire par et pour Phaune Radio. Croise les écritures avec Alain Damasio pour le studio Tarabust. Depuis 2016, fait aussi pousser des écosystèmes audio en réalité virtuelle.

Elise Racque

Je suis journaliste. Depuis plus de trois ans au service radio/podcasts de Télérama, je passe mes journées à écouter. Écouter des documentaires radiophoniques, des fictions, des enquêtes. Écouter celles et ceux qui les fabriquent, aussi. La création sonore sous toutes ses formes.

Benoît Hické

Je suis programmateur au sein du service culturel du Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris, avec entre autres champs artistiques une prédilection pour les projets sonores à la croisée du field recording et de la bio-acoustique. Je collabore avec de nombreuses institutions, avec un intérêt marqué pour l'art contemporain, le cinéma, la musique et le vif de la création.

Olivier Kaepelin

Commissaire d'exposition, critique d'art, producteur de radio et écrivain, j'ai été directeur délégué chargé des programmes à France Culture puis conseiller du président de Radio France pour les programmes culturels de 1999 à 2004, directeur des Arts Plastiques du Ministère de la Culture et de la Communication de 2004 à 2010.

Marie-Madeleine Mervant-Roux

Je m'intéresse depuis longtemps (au CNRS, laboratoire ARIAS, puis THALIM) à la dimension sonore, acoustique et auditive du théâtre. Je dirige le projet « ECHO » sur la voix parlée scénique dans la seconde moitié du XXe siècle. Je mène une recherche personnelle sur les disques de théâtre. Et j'écoute beaucoup la radio.

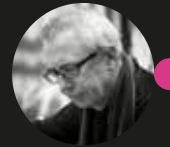
Lionel Viard

Fondateur d'Elektrophonie, j'ai conçu et organisé avec cette association de nombreux rendez-vous musicaux au sein de différents sites architecturaux remarquables (Chapelle de Ronchamp, Citadelle de Besançon, ...) Je suis responsable de la saison culturelle de la Saline royale d'Arc-et-Senans.

Juliette Volcler

Chercheuse indépendante, autrice, critique sonore et productrice radio, je travaille sur l'histoire de la création sonore et la critique sociale du son. J'ai publié deux essais : «Le son comme arme» (La Découverte) et «Contrôle» (La Découverte / La rue musicale).

Christian Zanesi

Né en 1952, ma rencontre avec Pierre Schaeffer au conservatoire de Paris a été déterminante. Je suis devenu en 1975 membre du GRM. Ce furent de nombreuses années de radio, principalement pour France Musique, ainsi que de programmation de concerts. Je mène en parallèle une activité de compositeur.

REMERCIEMENTS

Nos plus vives félicitations vont au 305 autrices et auteurs qui ont pris part à cette 25ème édition. Notre gratitude va au comité de pré-sélection, ainsi qu'au jury pour la qualité des débats qui rythment cette compétition.

Nos remerciements vont aux équipes de la BnF et à François Nida, adjoint à la programmation culturelle des auditoriums.

Cette 25e édition est organisée avec le soutien d'institutions, de studios, d'entreprises, d'associations et de collectivités publiques qui partagent notre engagement en faveur de la création radiophonique et sonore. Nous sommes fiers de vous rappeler leurs noms.

**SUIVEZ-NOUS
EN DIRECT
SUR YOUTUBE
PHONURGIA NOVA**

BnF | Bibliothèque nationale de France

EUR(O)RADIO
OPERATED BY EURO

sacem **F**

GRENOUILLE
88.8 FM

CIDMA

Télérama.fr

