Phonurgia Nova Awards 2023

Concours International de Création Radiophonique

RETROUVEZ-NOUS SUR YOUTUBE
PHONURGIA NOVA

ENTRÉE LIBRE
02 > 04 NOVEMBRE 2023
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES / PARIS

PHONURGIA.FR

« En décalage avec une époque qui privilégie la vue, mais en accord avec l'urgence de mieux écouter le monde et les autres, les Prix Phonurgia mettent en lumière l'immense pouvoir évocateur du sonore »

Christian Leblé,
Président de Phonurgia Nova

Découvrez
le nouveau site
phonurgia.fr

Édito

C'est toujours un privilège d'ouvrir une nouvelle édition de ce jury en public.

C'est la 28e édition d'une manifestation qui récompense la création radiophonique et sonore dans toute son audace et sa diversité.

Chaque année, ces Prix offrent aux auditeurs un dépaysement sans commune mesure, en mettant en avant la part créative du micro.

357 auteur.e.s ont répondu à notre appel cette année. Un score qui confirme un fort attachement à ce rendez-vous singulier qui occupe une place à part sur l'échiquier des manifestations dédiées au sonore. Une place qui découle de sa volonté têtue de maintenir un espace de création où expérimentation et imagination peuvent librement se déployer. Et tient à l'exigence de son jury à défendre un authentique art sonore ne devant rien au journalisme, au théâtre, à la littérature ou à la musique, pour mettre à l'honneur une **matière indocile et vivante : le son.**

49 pièces sonores sont sur la ligne de départ. Des documentaires, fictions, narrations, mises en son, venant de tous les horizons.

49 c'est à la fois peu et beaucoup. Peu au regard des 357 créations reçues, qui toutes mériteraient votre attention. Beaucoup pour 3 jours d'écoute.

Ce temps, toujours trop court, nous impose de n'écouter ensemble que des extraits des œuvres en compétition, choisis par les auteur.e.s. Ces œuvres, le jury les a écoutées en amont dans leur version intégrale. Et vous-même pouvez les découvrir sur notre site www.phonurgia.fr

3 jours pour entrer pas à pas dans les créations d'aujourd'hui !

Un mot de la sélection...

Faut-il à nouveau le rappeler ? C'est un concours de création. L'essentiel du travail de son comité de sélection a donc consisté à éliminer les productions « bien faites », redevables aux conventions du journalisme, de la radio ou du podcast, ou sur lesquelles pèsent des contraintes éditoriales trop marquées. Pour faire place aux formes sonores les plus aventurières, inclassables et libres. Qui mettront probablement en échec les amateurs de typologies, mais feront les délices de ceux qui ne savent ni ce qu'est l'art radiophonique, ni où il va, ni du reste pourquoi il devrait aller quelque part, mais qui prendront du plaisir à suivre ses mouvements et caprices. Car, qu'il s'agisse de manifester un engagement, de revisiter des esthétiques ou bien encore de documenter des réalités humaines ou sociales, une certitude s'impose : de nouvelles écritures sonores émergent qui méritent la plus vive attention.

A quoi allons-nous assister durant trois jours ? Ni plus ni moins, au patient travail d'un jury, qui par des approches successives va peu à peu distinguer les œuvres les plus novatrices - pour construire un palmarès. Ses passionnants échanges apportent des éclairages variés sur les œuvres. Et en mettant l'écoute au collectif, la renouvellent. Aussi, je remercie chacun de ses membres d'avoir accepté de se prêter (certains pour la premières fois) à ce grand exercice critique, pas si facile qu'il pourrait paraître.

En nous guidant dans la jungle d'une production internationale foisonnante, ces journées sonnent comme la promesse de palpitantes découvertes et rencontres.

Marc Jacquin
Directeur

Who’s who ?
Un jury au travail

Mettre des mots sur l’écoute et les affects qu’elle déclenche n’est pas sans difficulté, car contrairement au cinéma ou à la photographie, l’art de la phonographie ne peut se prévaloir d’une aussi longue tradition critique : ses outils d’analyse sont encore à forger. En prenant le risque d’une parole énoncée en présence des auteur.e.s, chaque membre du jury, au-delà de l’expression de ses préférences pour telle œuvre ou démarche, participe à cet indispensable défrichage.

Gilles Aubry

Sophie Berger

Daniel Deshays

Noémie Fargier

Bastien Gallet

Jean-Loup Graton

Pascale Tison

Severine Jenssen

Christian Leblé

Léa Minod

Marc Namblard

Trois jours pour faire le tour de la création radiophonique internationale d'aujourd'hui

Jeudi 2 novembre 2023

9h30 : Accueil

9h45 - 11h05 : Prix Fictions sonores session 1

• Stefano Giannotti
Mondi possibili
52', SWR2 (Allemagne)

Un voyage spatial qui a commencé à l'intérieur d'une cuvette de toilettes conduit un astronaute à se promener dans le système solaire et au-delà, découvrant un univers peuplé partout de révolutions armées, d'animaux sauvages et domestiques, de personnages bizarres : une hôtesse numérique, Galilée et Aristote, un Houston fantôme, un interprète philosophique qui spécule sur une nouvelle théorie quasi-scientifique – la Toilette Cosmique – selon laquelle, si tout est relatif, tout est vraiment relatif.

Stefano Giannotti (1963), est un compositeur italien. Son répertoire s'étend de la performance, de la radio-vidéo-art, au théâtre, à la danse, à la musique de chambre, aux partitions orchestrales et aux chansons. Dans son travail, il réinterprète constamment le présent à travers un regard onirique et amusé.

• Chloé Despax
Et si Ganda s'était sauvé ?
20'52, Mondes nouveaux, Ministère de la culture, en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux
Production associée : Radio Grenouille / Studio Euphonia (France)
Texte : Carole Saturno, nourri de l'imaginaire d'enfants de Marseille. Musique : Nabankhur Bhattacharya. Paysage et jeux vocaux : le Chœur Tac-Til. Ganda : Pina Wood.

C'est l'histoire, presque vraie, de Ganda, un rhinocéros indien qui a bel et bien existé, faisant halte sur l'île d'If, à Marseille, en 1516. Prisonnier et harnaché depuis des mois, Ganda n'a qu'une seule idée en tête : s'évader.

Autrice radio et réalisatrice sonore, Chloé Despax vit et travaille entre Bruxelles et Marseille.

• David Christoffel
Réveillonner
60', autoproduction (France)

Au cours d'un réveillon, il se passe toujours à peu près la même chose : on est content de se retrouver, mais on est vite au bord des règlements de compte, tout en continuant à chanter plus ou moins bien, à s'échanger des cadeaux décevants, à chercher qui devait ramener le foie gras, à jouer à cache-cache avec le Père Noël, à se raconter des histoires pas drôles... Un programme scrupuleusement suivi par la compagnie Turbulences, à sa manière.

Poète musicien, compositeur musicologue, David Christoffel compose des opéras parlés, publie des essais sur la musique et crée des émissions de radio, notamment la série *Metaclassique*.

11h20 - 12h40 : Prix Fictions sonores session 2

• Mehdi Bayad
A tâtons
9x20', Mazal ASBL avec le soutien de l'ACSR (Belgique)

Alice est aveugle. Plongée dans le noir depuis sa naissance, attentive aux sons et aux parfums, elle comble son ennui en s'adonnant à un passe-temps singulier : résoudre des affaires criminelles. Au fil des années, ce hobby lui a conféré une célébrité considérable. Son visage fait la une des journaux et son nom circule dans tous les commissariats de Bruxelles. Aujourd'hui, Alice raconte ses enquêtes.

Mehdi Bayad est auteur et réalisateur. On lui doit notamment les fictions *Rouge Vif* (Prix Phonurgia Nova 2021), *Bisou à demain*, *Lumière Noire*, *Multicolore*, *Pensez Printemps* et, plus récemment, la série *Fureurs* pour France Culture et les adaptations des romans *Frankenstein* et *Dracula* pour la RTBF.

• Claire Richard
La dernière nuit d'Anne Bonny
9x20', ARTE Radio (France), réalisation : Sabine Zovighian & Arnaud Forest

Depuis le 18e siècle, Anne Bonny fascine. Femme de mauvaise vie pour le capitaine Johnson, femme puissante dans l'imaginaire contemporain, son histoire a donné lieu à de nombreuses interprétations. Claire Richard joue avec les archives et les registres de la fiction pour explorer cette fascination, l'écart qui peut se creuser entre une figure historique et ses réinterprétations.

Journaliste, écrivaine, Claire Richard écrit pour le son et le papier, enregistre des podcasts. Son travail radiophonique a remporté plusieurs prix internationaux et nationaux. Elle vit et travaille à Paris.

• Daniel Martin-Borret
Dérèglements chromatiques
12'37, autoproduction (France)

Dérèglements chromatiques est une chronique. Elle s'inscrit dans le sillage de la pièce précédente, *J'arrive pas*, (NDLR qui reçut une mention aux Phonurgia Nova Awards 2022), qui mettait en miroir deux respirations d'humanité sans porosité réciproque. *Dérèglements chromatiques* se cale sur le compte à rebours en cours, celui-là même dont le monde ne se relèvera pas.

Daniel Martin-Borret a 58 ans. Depuis vingt ans, il tente de trouver comment exprimer ce qu'il entrevoit de ses émotions d'être au monde. Pour cela, il fait confiance à la matière sonore enregistrée, « matériau absolument malléable, source de confusion et d'harmonies, où s'enchevêtrent le lexical et les bruits du monde » écrit-il.

14h15 – 16h : Prix Field Recording (Musée Réattu – Ville d'Arles) session 1

• Mathieu Chiaverini
Potosí - La montagne qui dévore les hommes
9'22, ARTE Radio (France)

Nous sommes en Bolivie, à 4 000 mètres d'altitude, dans les rues de Potosí, ancienne cité impériale à la grandeur disparue, puis dans l'enfer du *Cerro Rico*, la "Montagne Riche", et ses mines d'argent encore en activité, qui ont enrichi la couronne espagnole au prix de la vie de millions d'Amérindiens. Destin mêlé d'une ville et de ses mines. Histoire tragique de Potosí et de la montagne qui dévore les hommes.

Ingénieur du son sur des tournages de documentaires et en post-production audiovisuelle, il compose des pièces sonores abordant le son comme un matériau brut capable de raconter des histoires.

• Aurélien Bertini
A la lisière
18'02, autoproduction (France)

À la lisière est inspirée du tableau de Gustave Courbet « *L'Hallali du Cerf* ». Réalisée à partir de paysages sonores et de scènes de chasse à courre, cette composition propose d'interroger la dualité homme/animal. La pièce commence dans le calme d'une forêt du Jura, dans un paysage immaculé de blanc, puis un cavalier en chasse entre en scène...

Auteur réalisateur indépendant, responsable artistique de parcours et balades sonores à Besançon.

• Eric La Casa
Barrières Mobiles Part. 1 & 2
57', autoproduction (France)

Le Parc de la Villette, à Paris, raconté par une série de barrières mobiles. De jour comme de nuit, été comme hiver, elles sont devenues les icônes de la sécurité à bas bruit du quotidien. « Si la sécurité est dans mon questionnement initial (de quoi ces barrières nous protègent-elles ? de qui ?), je cherche à faire entendre comment ces objets perçoivent la ville, ce qu'elles nous disent de notre quotidien. »

Depuis 30 ans, Eric La Casa développe une pensée de l'écoute de l'infra-ordinaire, du bruit de fond à l'inaudible, à la fois dans sa pratique de terrain et dans sa création de studio.

• Yannick Lemesle
Funestes anthropophonies Part.1 & 2
27'55, autoproduction (France)

Une écoute à hauteur d'herbe de l'impact des nuisances sonores sur nos écosystèmes fragiles. Une invitation à pénétrer un paysage de stridulations souvent inaudibles à notre oreille nue, un voyage à la découverte de la diversité des chants rythmiques et discrets des Orthoptères difficilement discernables dans notre environnement saturé des bruits de l'activité humaine. Une lutte acoustique à armes inégales.

Ses recherches et observations du monde discret des insectes inspirent des créations sonores multiformes, nous donnant à voir et à écouter la poésie du vivant. Son travail a déjà été remarqué par le jury des Phonurgia Nova Awards.

• Yoichi Kamimura
Ryuhyo
4'59, autoproduction (Japon)

Chaque hiver, une étendue glaciaire dérivante se forme en mer de Russie à partir d'un mélange d'eau de mer et d'eau douce qui se déplace progressivement vers Shiretoko. Durant ce processus, la glace se charge de phytoplancton. Ce qui fait d'elle une mer riche pour la pêche. Avec le réchauffement climatique, le phénomène diminue d'année en année. L'écologie marine en est bouleversée.

Son œuvre comprend des installations sonores, des peintures, des œuvres vidéo, des performances sonores et des œuvres audios dévoilées dans des lieux au Japon et à l'étranger.

16h15 – 17h50 : Prix Field Recording (Musée Réattu – Ville d'Arles) session 2

• Ziv Yifeat
The Sad Locust Hunters
12'22, autoproduction (Israël)

La pièce s'intéresse à la propagation de l'oiseau Myna en Israël, où il est considéré comme une espèce envahissante. Elle est basée sur des enregistrements de terrain captés à Jérusalem. Les chants d'oiseaux sont ralentis et abaissés dans la gamme vocale humaine, puis mélangés avec les imitations vocales de l'artiste pour créer un hybride sonore. Les quatre parties de l'œuvre sont basées sur les cris naturels de l'oiseau et leurs imitations de sons urbains.

Chanteuse, compositrice et artiste sonore. Son travail est axé sur les sons environnementaux et la voix humaine. Diplômée d'une maîtrise en arts sonores à l'UAL London et d'une maîtrise en composition interdisciplinaire. yifeatziv.com

• Delf Maria Hohmann
« Schtil, die nacht is ojsgeschternt » for Esther Béjarano (Silence, la nuit est pleine d'étoiles)
5'16, autoproduction (Canada)

Cette pièce portuaire, pour cornes de bateaux, enregistrée en binaural, rend hommage à Esther Béjarano qui a joué dans l'Orchestre des femmes d'Auschwitz pour augmenter ses chances de survie. Les notes plus courtes et plus aiguës de la pièce représentent le jeu de l'accordéon, les notes plus basses et plus longues symbolisent les trains de marchandises qui ralentissent à l'approche de la «rampe» au camp de concentration d'Auschwitz.

Delf M Hohmann fait partie de l'équipe artistique du Sound Symposium, dirige les Symphonies Portuaires et explore la diffusion sonore ambiphonique en direct, réalise des installations sonores et aime enregistrer au moyen de têtes artificielles.

• Werner Cee
Simulacrum
30'60, autoproduction (Allemagne)

Une légende devenue réalité de l'île d'Alicudi a inspiré cette pièce poético-sonore. Elle résulte d'improvisations de Eivind Aarset, Markus Stockhausen trompette et Werner Cee, en réponse à des enregistrements de terrain de l'île sicilienne. Dans une interaction complexe, elles construisent des mondes sonores ambivalents particuliers et autonomes.

Musicien, compositeur et artiste sonore de renommée international, il a réalisé de nombreuses productions d'art sonore pour la radio. Il est connu pour ses installations sonores à grande échelle.

• Pablo Diserens
Walking on sólheimajökull glacier
9'47, autoproduction (Allemagne)

Un personnage invite les auditeurs à se promener à la surface du Sólheimajökull, un glacier islandais. Crampons et dégel rendant la glace audible, les auditeurs traversent la multiplicité acoustique du glacier. Les flots d'eau de fonte, les courants d'air des crevasses et les murs chantants se gonflent avant de se terminer par des coulées de glace rythmées qui, comme un sablier glaciaire, nous rappellent la fragilité de ces géants gelés et l'urgence climatique de notre monde.

Pablo (Rana) Diserens est une field recordiste, musicienne, cinéaste et artiste qui se consacre à l'écoute des réalités non humaines et aux formes possibles de coexistence inter-espèces.

• Diego Véliz
Sound Desert – Agrovoices & FCALP
58', autoproduction (Chili)

Cette suite en cinq tableaux, aussi divers que les territoires qu'ils évoquent, est une immersion dans les sons de Arica, une ville chilienne située aux confins du Pérou et de la Bolivie, au cœur du désert d'Atacama. Successivement, une promenade le long de la zone côtière, les ambiances et voix d'une gare routière internationale, un marché agricole, une zone humide en péril, et les friches d'une gare ferroviaire inoccupée.

Diego Véliz s'est formé au cinéma documentaire au Chili, à Cuba et en Espagne. Il est l'auteur des courts métrages projetés dans plus de 40 festivals. Il vit et travaille dans la région tri-frontalière du Chili, du Pérou et de la Bolivie, où il développe des projets artistiques avec sa société de production Candelabro Films. *Sound Desert* est son premier projet d'art sonore.

• **May Santot**
Performance énergétique
2'38, autoproduction (France)

On pense rarement au bruit de notre consommation d'énergie. Avec *Performance énergétique*, on voyage au cœur de son chez-soi. On entend l'air, l'eau et le feu sous des formes apprivoisées, des brûleurs à gaz crisser comme des grillons, d'autres insectes qui font bip bip et ronronnent en mode vibreur. Dans cet écosystème familier, une présence humaine, elle-aussi crachant du CO2, se fait discrètement entendre.

May Santot est autrice, performeuse, et enseigne à l'université de Créteil. En 2023, elle se forme avec le collectif Transmission *Performance énergétique* est sa première création sonore.

Les Prix Phonurgia Nova témoignent d'une attention à la création audio qui va bien au-delà de l'engouement pour le podcast. Chaque édition de ce concours voit ainsi surgir de nouveaux talents dont les noms s'imposeront dans le paysage culturel. Elle repère les raconteur·ses d'histoires sonores de demain.

C'est pourquoi notre Centre rejoint à nouveau avec joie le cercle de ses partenaires, non seulement en accueillant durant trois jours les débats d'un jury qui, séance après séance, comparera les œuvres finalistes pour construire un Palmarès devant vous, mais aussi en offrant à l'un des futurs lauréats un « Coup de cœur ».

***Stéphanie Pécourt**,*
directrice du Centre Wallonie-Bruxelles

Vendredi 3 novembre 2023

9h30 : Accueil

9h45 - 11h : Prix Découvertes Pierre Schaeffer session 1

• **Akira Kawasaki**
The Marathon
11'56, German Film and Television Academy Berlin (Allemagne)

Le Marathon est une expérience simulée de rêve. Un « non-space » basé sur des fragments sonores, dans lequel l'auditeur est invité à se projeter (même lorsqu'il ne comprend qu'une des deux langues employées ici).

Née en 1996 à Fukuoka au Japon, Akira Kawasaki est une réalisatrice basée à Berlin. En plus d'écrire et de réaliser des films, elle est également musicienne.

• **Lucien Monot**
Le Passage
22'17, Le Labo RTS (Suisse)

Alice est travailleuse sociale au *Passage* à Lausanne. Elle nous raconte son quotidien dans ce lieu qui accueille les personnes confrontées à la consommation problématique de psychotropes. Après plusieurs années d'engagement, Alice pose un nouveau regard sur son travail. Son témoignage se mêle aux moments captés avec les autres employé.e.s et les usager.ère.s du lieu.

Lucien Monot est né à Lausanne (Suisse). En 2017, il obtient un bachelor en Cinéma à la HEAD-Genève. Ses courts-métrages ont été projetés et primés dans plusieurs festivals internationaux.

• **Mathias Guilbaud**
Voies Urbaines : Rue Sainte-Catherine
7', autoproduction (France)

La rue Sainte-Catherine est une petite rue de Toulouse. « Attiré par les travaux de cet espace, j'ai décidé d'y passer quelques mois pour enregistrer et composer avec elle. Des sons vibrants, vrillant l'oreille, des gens qui travaillent et des moteurs, des rythmiques lovées à l'intérieur de barrières, tant de matières qui racontent les métamorphoses de nos espaces urbains, en tout cas, celles que je tente d'écouter ».

Issu d'une formation en cinéma, Mathias Guilbaud construit des pièces sonores documentaires et compose des créations électroacoustiques. Il travaille également pour le spectacle vivant et le cinéma.

• **Lucy Charpie**
Lignes de rive
23'58, autoproduction (France)

Un documentaire sonore à la première personne sur l'amour, la mort et le hasard de la survie. L'histoire de deux accidents de transport qui dessinent ensemble un imaginaire de lignes : lignes ferroviaires, lignes électriques, lignes de rive comme autant de lignes de vie qui déraillent.

Lucy Charpie s'intéresse à toutes les formes d'art radiophonique et électroacoustique. Elle travaille sur divers projets de création sonore et sur la prolongation de mon film *Uranus sur la dune*.

11h15 - 12h35 : Prix Découvertes Pierre Schaeffer session 2

• **Maël Charbonneaux**
Pouce
14'48, autoproduction (France)
Texte, voix et musique originale : Maël Charbonneaux. Montage et mixage : Thibaut Hochart

« Je sais pas ce que je vais faire, à Akureyri. Je ne comptais pas m'y arrêter, mais je n'ai plus l'énergie de lever le pouce. Je lui demande si c'est bien, Akureyri. Ça dépend, qu'il dit – qu'est-ce que je cherche ? Rien. Je vais, c'est déjà bien. » Pouce est le premier épisode d'une série bizarre en cours de construction.

Dans l'ordre : né, nourri logé, négligé ; anesthésié. Etudiant alcoolique, musicien vétérinaire, perdu errant clochard. Pizzaïolo, dépressif suicidaire, survivant. Musicien (bis), auteur, ressuscité

• **Talia Augustidis**
Sleep Talks
14'50, autoproduction (Grande Bretagne)

Sleep Talks est une histoire sur les rêves, l'amour et l'éthique. Et les cafards. Quand Eddie, le petit ami de Talia, se saoule, il dort et parle. Pendant des années, Talia l'enregistre, le pousse et lui pose des questions, essayant désespérément de se glisser dans son esprit et de l'explorer. Mais ce n'est pas si facile.

Productrice audio primée et animatrice de communautés, elle organise *In The Dark*, des événements d'écoute mensuels populaires et édite un annuaire international de ressources audio (Transom).

• **Pierre Costard**
Distorsions
14'14, autoproduction (France)

Distorsions est la réunion de deux environnements profondément divergents, en proie à des déséquilibres intrinsèques causés par l'humain, qu'ils soient physiographiques, cognitifs ou politiques. Cette pièce s'engouffre dans les entrailles d'une mine d'argent au nord du Mexique et parcourt la surface de l'île de Taïwan.

Pierre Costard oscille à la recherche d'inspirations tant culturelles que sonores. Avide de souvenirs acoustiques, il développe sa réflexion à travers les environnements qu'il découvre.

• **Pierre Regniez**
Fahrrad
4'51, autoproduction (Allemagne)

Fahrrad fut réalisé à partir d'enregistrements d'un vélo usé, plus vraiment capable de freiner, en manque de graisse et de quelques boulons. C'est l'histoire sonore de ces escapades cyclistes aux environs de Weimar. Alliage sonique de l'usure du temps et d'une mécanique indestructible.

Passionné de cinéma, Pierre Regniez se lance dans l'étude de la musique du 7ème art. Un séjour à l'université du Bauhaus lui ouvre les portes des musiques expérimentales et de leurs objets sonores décomplexés.

14h15 - 15h55 : Prix Art sonore session 1

• **Jan Jelinek**
Social Engineering
33', SWR2 (Allemagne)

La pièce est construite à partir de douze fragments d'e-mails de phishing (hameçonnage), cette technique utilisée par les fraudeurs sur Internet pour obtenir des renseignements personnels. Ils sont parlés, chantés et/ou transformés en textures abstraites par synthèse vocale. Le résultat est un collage vocal et sonore de 33 minutes dédié à l'hystérie du phishing.

Les œuvres de Jan Jelinek transforment les sources musicales populaires en formes abstraites. Depuis 1998, il publie sous son propre nom ainsi que sous divers pseudonymes. Il vit et travaille à Berlin, en Allemagne.

• **Colin Black**
Avian Love
49'42, Deutschlandfunk Kultur (Allemagne)

Brillant ingénieur et personnalité excentrique, Nikola Tesla est considéré comme l'inventeur de la radio et du courant alternatif. Ce que l'on sait moins est que son plus grand amour n'était pas la technologie, mais un pigeon. *Avian Love* est une composition sonore sur l'amour de Tesla pour son pigeon bien-aimé (avec des références sonores contextuelles à la vie de Tesla) pleine d'électricité et de sentiments électrisants.

Colin Black est un compositeur et producteur de radio Australien. Il a remporté le New York Festivals Award 2015 et le Prix Italia 2003 et a été sélectionné pour de nombreux autres prix. Il a consacré son doctorat à l'art radiophonique.

• **Andreas Bick**
Faux Persona
19'43, R{A}DIO{CUSTICA} of Czech Radio Vltava (République Tchèque)

Faux Persona est un requiem pour une IA qui cherche à mettre fin à son existence numérique. Elle adresse ses derniers mots à une personne inconnue dont elle avait autrefois adopté la voix clonée. Avec cette voix empruntée, elle se parle et chante pour briser le silence. Elle vit dans le vide du binaire jusqu'à ce que son monde virtuel soit déséquilibré par les hallucinations et le doute existentiel.

Andreas Bick compose pour la radio, le cinéma, le théâtre, notamment les musiques de plus de 40 pièces radiophoniques. Ses productions radiophoniques ont reçu le Prix Ars Acustica, le Karl Sczuka Award et le Prix Phonurgia Nova en 2008 pour *Fire Pattern – Frost Pattern*, une mémorable exploration des sons de la combustion et de la glace.

• **Charo Calvo**
Wild Tracks for you
11'50, autoproduction (Belgique)

La pièce mêle poésie (*Wild Track* de Sean Street - poète, écrivain et producteur radio de la BBC) et field recording. Ici, l'auteure voyage à travers des paysages sonores qu'elle chérit, y compris le son troublant de la ligne de front en Ukraine en 2014 qui a été enregistrée par un bon ami alors qu'il documentait la guerre.

La composition électroacoustique pour différents médias et un passé de danseuse nourrissent la pratique de Charo Calvo depuis 25 ans.

• **Myriam Pruvot**
Onda & Storia. a modest opera
60', Halles de Schaerbeek avec le soutien de l'ACSR (Belgique)

Une enfant nous partage sa vision du monde. De son récit surgissent des chants et des lieux où s'entremêlent passé, présent et futur. Un chœur polyphonique ponctue cette épopée, qui narre les aventures d'une infante traversant de multiples paysages, d'une carrière de sel aux ruines d'un palais, d'une forêt nocturne aux récifs méditerranéens. *Onda & Storia* est à la fois une parole documentaire sur l'enfance, qui n'élude pas la violence, et une fiction musicale : un opéra modeste.

Myriam Pruvot est une artiste vocale pluridisciplinaire - installation, performance, texte, radio et composition. Sa création est innervée par la question du chant, du langage et des lieux. Elle s'intéresse aux dimensions politiques, poétiques et philosophiques de ces objets. Diplômée des Beaux-Arts, elle s'est formée à l'improvisation, aux techniques vocales et à la création sonore.

16h10 - 17h50 : Prix Art sonore session 2

• **Floriane Pochon**
CoMute #1: Tubes
19'50, Phaune radio (France)

Une dérive sonore le temps d'un trajet dans les entrailles de la ville. Suivre des lignes souterraines et lumineuses, se laisser porter sans intention mais avec attention. Sons passagers ou clandestins, rythmes réels ou rêvés, Phaune Radio et Alan Watts vous transportent dans la joie d'une réalité mutante où l'espace-temps pourrait bien s'agrandir.

Floriane Pochon cherche et fabrique des formes sonores, hybrides, vivantes, sauvages. Respire par et pour Phaune Radio. Croise les écritures avec Alain Damasio pour le studio Tarabust.

• **Miri Berlin**
Requiem - Sound of Transience: An Acoustic Experience
15', autoproduction (Allemagne)

Cette composition mélange des field recordings et des sons électroniques, capturant différentes atmosphères spatiales. Tout d'abord, nous sommes dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital, où nous entendons les sons rythmés et sonores des appareils médicaux. Dans une cour berlinoise, un chariot en métal transporte le cercueil jusqu'à la salle de veillée, où les bruits ambiants se mêlent aux bols chantants résonnants. Enfin, au crématorium, où le cercueil entre dans le four.

Miri Berlin produit des longs métrages radiophoniques depuis 2018 et travaille également comme field recordist. Cette année, elle s'est aussi aventurée dans la composition sonore.

• **Louis-Olivier Desmarais**
PAX
60'44, autoproduction (Canada)

À l'écart de l'agitation et du tumulte quotidien, *PAX* propose un refuge pour l'esprit et les sens. Expérience auditive, ce projet est une invitation à entrer en soi par l'écoute. Pièce méditative à caractère oscillatoire, *PAX* est porté par les nombreux allers-retours entre le réel et l'imaginaire, l'intérieur et l'extérieur, le poétique et le prosaïque, la parole et le silence qui ponctuent ce récit qui n'en est pas tout à fait un.

Artiste sonore basé à Montréal, Louis-Olivier se plaît à naviguer entre différents terrains de jeux créatifs sans toutefois quitter le médium sonore ; que ce soit la radio, la musique ou les installations.

• **Bernadette Johnson**
Disturbed Waltz
6'22, autoproduction (Suisse)

« Dans *Disturbed Waltz*, j'utilise trois thèmes de valse, ainsi que des fragments de voix de personnalités publiques. Une voix automatisée donne des instructions de danse. Ces éclats de voix s'entremêlent pour former une structure complexe. L'idée fondamentale de cette composition est d'immerger l'auditeur dans un monde d'ambivalence et de sentiments équivoques, un mélange de familiarité et d'étrangeté ».

Bernadette Johnson vit à Bâle (Suisse), elle est l'auteure de pièces sonores pour la radio et autres espaces d'écoute. Elle a reçu plusieurs prix, notamment de Phonurgia Nova, du Forum für Klanglandschaft et du Karl Sczuka Award. Son travail sonore se concentre sur l'aura des sons.

• **Jeanne Debarsy**
Maybe Nothing
14'15, Semi Silent & Babelfish (Roumanie & Belgique)

Que s'est-il passé ? Nul ne le sait exactement. Bien sûr, il y a des rumeurs, des échos, Mais ce ne sont peut-être que des réminiscences. Le temps et l'espace semblent désaccordés. Les comportements aussi ont changé. Mais malgré tout, le Danube continue de couler.

Ingénieure du son, autrice et réalisatrice radiophonique, Jeanne Debarsy envisage son travail comme un terrain d'exploration sonore où les mondes animaux, végétaux et humains se côtoient joliment.

Samedi 4 novembre 2023

9h30 : Accueil

9h45 - 11h15 : Prix Archives de la Parole session 1

• **Mira Matthew**
Les Femmes-Hyènes
52'56, Cinésilex avec le soutien de l'ACSR (Belgique)

« Ma grand-mère me parlait d'une fiction radiophonique qu'elle a écrite mais jamais réalisée. Une pièce qui parlait d'amour interdit et de hyènes. J'enregistre notre conversation. En la réécoutant quelques années plus tard, je décide d'en faire une pièce sur l'amour, sur elle, sur les hyènes ».

Née en 1991, Mira Mattthew a grandi en Afrique du Sud. À 17 ans, elle est partie pour l'Inde. Elle y a étudié le yoga et la permaculture. À 20 ans, elle s'installe à Bruxelles. Elle a obtenu une maîtrise en art audiovisuel à la Luca School of Art. En parallèle, elle poursuit son expérimentation somatique à travers la méthode Alexander. *Hyena Women* est sa première pièce radiophonique. Mira est aussi photographe et maman.

• **Nausicaa Preiss & Antoine Bougeard**
Enfermé.es nulle part
53'45, autoproduction (France)

Un documentaire sonore immersif à l'intérieur des zones d'attente au sein des aéroports et des ports où sont enfermées les personnes étrangères en instance de renvoi suite à un refus d'entrée sur le territoire français. Témoignages des personnes enfermées, permanences téléphoniques des bénévoles et composition électroacoustique se mêlent pour une traversée de ces lieux d'enfermement.

Nausicaa Preiss et Antoine Bougeard racontent des histoires sensibles par le son. Entre voix, paysages sonores et compositions musicales, iels fabriquent des documentaires, des installations immersives.

• **Kyla Brettle**
Significant Roadside Area
19'28, autoproduction (Australie)

Profitant d'une fissure dans le tissu de l'univers, où passé et futur se télescopent, la documentariste australienne dévoile l'histoire d'un petit coin de brousse près de chez elle à Barkers Creek. Guidée par ses enfants, une écologiste, une bénévole en aménagement du territoire et une aînée des Premières Nations, Kyla explore les liens entre les gens et le lieu – et interroge le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure.

Kyla Brettle est une réalisatrice et auteure australienne de documentaires audio de renommée internationale. A l'origine productrice de radio et universitaire - elle se concentre maintenant sur les podcasts liés au climat et à l'environnement.

• **Clémentine Ménetier & Erwan Flageul**
Voix Lactées
46'55, autoproduction (France)
« Quand je suis tombée enceinte, c'est toute la société qui est entrée dans mon soutien-gorge. Au sujet de l'allaitement, nous, les femmes, sommes jugées. L'allaitement peut être quelque chose de bien plus grand que le seul intime, comme une expérience en soi. Ce documentaire invite à écouter des histoires de femmes et d'allaitement, faites de paradoxes et d'hésitations ».

Clémentine est journaliste indépendante (reportages, podcast et ateliers radio, enquêtes écrites). Erwan est musicien, compositeur et réalisateur sonore. *Voix Lactées* est leur première rencontre sonore de création.

11h30 - 13h : Prix Archives de la Parole session 2

• **Nina Hauge Kristensen**
The Heart-shaped
50'24, autoproduction (Danemark)

C'est une pièce sur le silence, la perte et l'appartenance. Elle dépeint la vie de quatre personnes âgées à Uummannaq, au nord-ouest du Groenland, confrontées au départ de leurs proches et à l'affaiblissement de leur corps. La nature imprègne tous les aspects de leur vie. Comment vivent-elles le vieillissement dans ce paysage magnifique et rude ?

Son travail se situe à l'intersection du documentaire audio, de l'art et de l'anthropologie. « Ce qui m'attire en tant que créatrice et auditrice, ce sont les histoires intimes, sensorielles et ouvertes ». Elle a principalement produit pour les radios danoises et Short Cuts sur BBC 4. Son travail a été récompensé par des prix internationaux.

• **Judith Bordas & Annabelle Brouard**
Par elles-mêmes
57', L'expérience France Culture (France)

Des centaines de jeunes filles placées par l'aide sociale à l'enfance sont venues vivre dans le foyer d'hébergement Saint-Michel de Lyon. Car avant de devenir un lieu de protection de l'enfance, l'établissement fut d'abord au 19ème siècle un lieu pour jeunes filles dites « de mauvaises vies». *Par elles-mêmes* est une proposition pour faire entendre ces trajectoires à travers les époques.

Judith Bordas et Annabelle Brouard se sont rencontrées à France Culture. Elles sont respectivement autrice et réalisatrice sonore. Elles explorent également des créations pour la scène.

• **Hervé Brindel**
Sur les traces sonores de la nymphe Écho
45'32, Abracadabra film avec le soutien de l'ACSR (Belgique)

Les sons que nous renvoie l'écho sont des signes qui nous informent sur l'espace, sur le monde, sur notre existence.
Ils convoquent aussi une présence mystérieuse : celle d'un autre que soi ou celle d'une nymphe que le chagrin a rendu invisible.

Né en 1969, Hervé Brindel est monteur / réalisateur de films documentaires et de documentaires sonores. Il se définit comme « explorateur d'interstices ».

• **Sigita Vegyté**
I Remember His Look. The Story of a Soldier and a Migrant
44'41, Lituanian National Radio and Television (Lituanie)

Durant l'été 2021, des dizaines, puis des centaines, de personnes ont commencé à traverser illégalement la frontière lituanienne depuis la Biélorussie. En réaction, la Lituanie a renforcé sa protection des frontières en érigeant une barrière de barbelés et en affectant des troupes pour aider les gardes-frontières. C'est l'histoire de deux personnes – l'une gardant la frontière, l'autre la traversant illégalement – et des circonstances qui ont conduit à l'intersection de leurs vies.

Sigita Vegytė, auteure, productrice et conceptrice sonore, est journaliste et productrice de documentaires audio à la chaîne publique nationale LRT.

14h30 - 16h45 : Prix Archives de la Parole session 3

• **Léa Chatauret**
A cœur ouvert
49'07, ARTE Radio (France), réalisation : Samuel Hirsch

À cœur ouvert est une histoire de transmission silencieuse, d'un lourd secret qui se dévoile. Dans ce documentaire, Léa Chatauret sonde le cœur de ses proches - au sens propre et figuré. Celui de sa grand-mère Geneviève qui s'essouffle, de sa fille Aglaé dont elle est enceinte et de son père Jean, qui attend qu'on lui en greffe un nouveau.

Après des études de sociologie et de Sciences politiques, Léa Chatauret est monteuse de films documentaires montrés dans de nombreux festivals (Berlinale, Visions du Réel, Cinéma du Réel, IDFA...). Elle intervient à la Cinéfabrique, pour le GREC, au DEMC de l'Université Paris-Cité, et participe à plusieurs commissions d'aides sélectives.

• **Sarah Lefèvre & Adrien Chevrier**
La Grande Nuit. À celles et ceux qui vivent sous Paris
58'15, L'expérience France Culture (France), réalisation Céline Ters
en son immersif, à écouter de préférence au casque

Une plongée dans le métro de Paris. Sept nuits de maraudes, au creux de l'hiver, pour tenter de raconter les vies et les espaces du dessous.
Un dormeur d'en bas raconte : « *Dès qu'on se réveille, on pense qu'à ça ; on n'a pas d'autre pensée. [...] Tous les jours, c'est comme ça. Même si on a faim, on sent pas la faim. [...] Où va-t-on dormir le soir ? Où on va-t-on dormir le soir ?* »

Sarah Lefèvre est documentariste et formatrice radio. Ses enquêtes autour des mouvements sociaux, des conditions de vie et de travail s'accompagnent de réalisations photographiques. Adrien Chevrier produit des documentaires pour France Culture (des portraits pour l'émission *Toute une vie*, des reportages pour *La Série documentaire* ou des essais pour *L'Expérience)*

• **Cicely Fell**
Call Signs
27'30, Falling Tree (Grande Bretagne)

Un homme et son émetteur Morse : le récit d'un radioamateur à Kiev pendant la guerre. Lorsque sa famille se réfugie en Pologne, Volodymyr Gurtovy reste dans leur appartement avec pour seule compagnie ses radios et son hamster. Il bricole des antennes pour écouter les transmissions des pilotes russes ou il restaure les vieux transistors du voisinage. Une manière de s'évader à travers les voix et les ondes qui résonnent dans le black-out total.

Cicely Fell réalise des documentaires radiophoniques. Son travail s'inspire des paysages sonores auxquels elle mélange des voix, de la Sibérie au Sri Lanka en passant par les Cévennes où elle réside.

• **Stefanie Heim & Vivien Schütz**
Nachts - Unterwegs mit drei Flaneurinnen (Nocturnal Flaneuses)
52'57, Deutschlandfunk Kultur (Allemagne)

Trois femmes documentent leurs promenades nocturnes en Allemagne, réfléchissant sur la magie de la nuit qui se trouve à l'intérieur, tout en abordant leurs peurs et leurs limites. Ce documentaire atmosphérique accompagne les femmes flaneuses qui explorent avec confiance des espaces nocturnes traditionnellement dominés par les hommes, invitant les auditeurs à vivre la nuit loin des restrictions.

Heim et Schütz, toutes deux productrices audio indépendantes, ont remporté le prix ARD-PiNball 2020 pour *Re:Produktion*. Leur pièce radiophonique *Nach(t)spiel* a été désignée « Meilleur court métrage documentaire » au DokKa 2021 à Karlsruhe.

• **Aurélie Brousse & Jeanne Debarsy**
Toucher Terre
53', Babelfish Asbl (Belgique)

Toucher Terre est le récit d'un corps, celui de Nicolas, engagé dans une course réputée et extrême : La Diagonale des fous. C'est à la fois une traversée de l'effort du coureur, et celle d'un univers onirique où la montagne respire et s'anime, l'entourant de sa force millénaire. Nicolas entre en dialogue avec cette nature insondable sur laquelle il marche.

Aurélie Brousse et Jeanne Debarsy sont deux autrices de créations sonores et radiophoniques aux parcours complémentaires. Amies et collaboratrices de longue date, elles partagent un vif intérêt pour la radio, la performance et l'installation sonore. Ensemble, elles ont créé le collectif We Lo(u)ve Radio, régulièrement présent en Belgique et en France.

• **Guillaume Abgrall & Irvic d'Olivier**
Quand la mer monte
44'33, Otuscops avec le soutien de l'ACSR (Belgique)

La beauté est dans le regard de celui ou celle qui aime. Pour les Belges, qui dessinent ou retrouvent leurs souvenirs à la côte, la mer du Nord est un paysage à part, un horizon, une évocation. La Belgique se prépare à affronter les conséquences du changement climatique. Le niveau de la mer augmente de plus en plus vite. Il faut se protéger, agir, mais rien ne sera plus comme avant. La nostalgie se meut en un impossible retour.

Irvic D'Olivier est preneur de son, réalisateur, mixeur, producteur et formateur pour la radio. Guillaume Abgrall est réalisateur de documentaires et de fictions radiophoniques.

16h45 : Rencontre avec Daniel Deshays

à l'occasion de la parution en novembre de son livre *Libertés d'écoute* aux éditions MF, collection Répercussions, en vente sur place.

17h30 : Proclamation du Palmarès

En collaboration avec la Librairie du Centre Wallonie Bruxelles

SAMEDI 4 NOVEMBRE, 16H45

Rencontre avec Daniel Deshays

à l'occasion de la parution en ce mois de novembre de son livre *Libertés d'écoute, le son véhicule de la relation* aux éditions MF, collection Répercussions, en vente sur place.

Ce nouveau livre rassemble des textes écrits sur une période d'une vingtaine années, récents et inédits ou plus anciens, édités mais non disponibles. Il témoigne d'une recherche que l'auteur a mené durant quarante années dans des réalisations sonores effectuées au théâtre, dans la musique et pour le cinéma. Ces réflexions interrogent une donnée commune à tous ces champs : l'écoute.

Ingénieur du son, professeur des universités, essayiste, Daniel Deshays a signé la conception sonore de nombreuses créations théâtrales (172 pièces dont 34 avec Alain Françon) et musicales (255 disques). Au cinéma, il a travaillé sur le son direct et sur l'enregistrement de la musique de 101 films, en particulier avec Chantal Akerman, Xavier Beauvois, Robert Bober, Robert Doisneau, Philippe Garrel, Agnès Jaoui, Robert Kramer, Paul Vecchiali. Il a enseigné dès les années 1980 dans de nombreuses écoles nationales supérieures et ateliers de formation professionnelle. Passionné de création radiophonique, il a présidé plusieurs fois le jury des Prix Phonurgia Nova.

À L'OCCASION DES PHONURGIA NOVA AWARDS, LA LIBRAIRIE DU CWB, VOUS RECOMMANDE QUELQUES LECTURES « INDISPENSABLES »

Chez phonurgia nova éditions

MEYLAN (Yves), *Au revoir, merci* / 1 CD + livret

MORTLEY (Kaye), *La tentation du son*, ouvrage collectif, Broché, 170 pages

FARABET (René), *Bref éloge du coup de tonnerre*. Broché, 168 pages

ROSSET (Christian), *Yann Paranthoën, l'art de la radio* Ouvrage collectif, 156 pages illustrées / 1 CD + 1 DVD joints

PARANTHOËN (Yann), *Propos d'un tailleur de sons*, 1990

THIBAUDEAU (Jean), *Reportage international d'un match de football* / 1 CD + 1 livre

SCHAEFFER (Pierre), *10 ans d'essais radiophoniques, du studio au club d'essai*, 1942-1952 / 4 CD + 1 livre

Chez nos confrères éditeurs

DESHAYS (Daniel), *Pour une écriture du son*, Klincksieck, Paris, 2006,192 p.

DESHAYS (Daniel), *Libertés d'écoute*, éditions MF, Paris, 2013

BRESSON (Robert), *Notes sur le cinématographe*, Gallimard, Paris, 1975

SCHAFFER (Murray), *Le Paysage Sonore. Le Monde comme musique*, Wildproject, 2010

CASTANT (Alexandre), *Planètes sonores*, éd. Monographik, 2010.

MASSON (Blandine), *La mise en ondes*, Actes Sud, 2022

KRONLUND (Sonia), *Les pieds sur terre*, Actes Sud, 2012.

DOUEK (Simone), *L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire*, Creaphis, 2021

COULANGE (Jean-Guy), *Je descends la rue de Siam, carnets sonores et photographiques*, éd. Hippocampe

HISSER L'ENREGISTREMENT SONORE AU RANG DES BEAUX-ARTS

Depuis Arles où elle a posé ses micros en 1986, l'association Phonurgia Nova aujourd'hui présidée par Christian Leblé, propage l'héritage radiophonique européen, accompagne l'émergence de nouveaux auteur.e.s, invente des dispositifs de diffusion à leur mesure.

Les Phonurgia Nova Awards constituent un temps fort annuel d'une activité dédiée aux écritures du sonore qui se décline tout l'année sous la forme de stages, ateliers et rencontres, principalement à Arles, Paris ou Dinard.

www.phonurgia.fr
www.sonosphere.org

REMERCIEMENTS

Nos plus vives félicitations vont au 357 autrices et auteurs venant de 30 pays qui participent à cette édition 2023. Notre gratitude s'adresse au Comité de sélection pour son patient travail de classement des projets, ainsi qu'au jury pour la qualité des débats qu'il initie et qui rythment ces journées.

Cette 28e édition est organisée grâce à l'aide et à la fidélité de nombreux partenaires qui partagent notre engagement en faveur de la création radiophonique et sonore. Nous sommes fiers de vous rappeler ci-dessous leurs noms. Nos remerciements vont à Stéphanie Pécourt et à son équipe qui nous ouvre généreusement les portes d'un Centre Wallonie-Bruxelles rénové.

Ils vont aussi à l'association CIDMA et à son directeur Daniel Habault pour la qualité technique du son mis en oeuvre.

RETROUVEZ-NOUS SUR YOUTUBE
PHONURGIA NOVA

BnF Bibliothèque nationale de France
CWB|P
EUR(O)RADIO
ina GRM
sacem
ART ZOYD
EUPHONIA
la culture avec la copie privée
avatar
GRENOUILLE 88.8 fm MARSEILLE
Télérama.fr
MUSÉE RÉATTU
gmem
CIDMA
RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
ARLES PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES PARIS