

Le concept

Indissociable de l'histoire de l'art, le sonore n'a cessé de se développer tout au long du XXe siècle. Dans la musique, et au-delà de ses cadres, le son a trouvé sa légitimité et s'est affirmé comme un médium possédant ses propres spécificités. Dans la sculpture, le design, l'audio art, l'installation, l'art radiophonique, la poésie sonore, le cinéma pour l'oreille, la composition, l'improvisation, et jusque dans les formes les plus récentes du Web et des supports numériques.

SONIC est le programme conçu par le Quai, école supérieure d'art de Mulhouse, pour former les étudiants aux outils techniques et théoriques liés aux pratiques sonores. Les étudiants inscrits dans ce programme bénéficient de cours fondamentaux d'initiation mais aussi de formations techniques : captation, enregistrement, synthèse, édition, mixage, programmation. En outre, ils effectuent des recherches pour élaborer un langage propre leur permettant de s'inscrire à terme dans le champ de l'art et du design contemporain.

Les arguments

L'école supérieure d'art de Mulhouse fait le pari avec SONIC de placer le son au cœur d'une pédagogie active. Entre les écoles d'ingénieurs et les conservatoires de musique, le terrain est vierge pour développer une approche originale de la production, de la diffusion et de la réception des sons.

Des pratiques sonores qui peuvent paraître ésotériques nourrissent aujourd'hui pleinement l'art contemporain et le design. C'est pourquoi SONIC place la connaissance des expériences désormais historiques du XXe siècle au cœur de son enseignement.

SONIC envisage ainsi de mutualiser des espaces de connaissances intellectuelles et sensibles émanant de la recherche artistique, professionnelle et universitaire. SONIC favorise l'émergence de nouvelles formes artistiques par la rencontre entre l'artiste et le designer.

Que ce soit dans le domaine de l'art ou dans celui des industries, dans l'espace public ou dans le secteur commercial, SONIC prépare des étudiants à des réalités professionnelles nécessitant des compétences et des connaissances spécifiques. Maîtriser l'écoute, savoir dessiner un environnement sonore, accompagner un projet dans sa dimension « aurale » forment autant de pistes de prospection.

Comité de parrainage

SONiC est placé sous le parrainage de Daniel Charles †, Seth Cluett, Nicolas Collins, Xavier Douroux, Rahma Khazam, Brandon LaBelle, Ghislain Mollet-Viéville, Jean-Luc Nancy et Paul Panhuysen.

Personnalités invitées au Quai depuis 2003

Fondé en 2007, SONIC a connu depuis 2003 une préfiguration sous la forme de cours et d'invitation à des artistes et des théoriciens.

Vincent Barras [poète / critique], **Pascal Battus** [musicien], **Pierre Beloin** [artiste et fondateur d'Optimal Sound], **Stéphane Bérard** [artiste], **Michaël Boumendil** [directeur de Sixième Son / design sonore], **Xavier Boussiron** [artiste], **Daniel Caux** [critique musicale], **Henri Chopin** [poète sonore], **Seth Cluett** [artiste], **Nicolas Collins** (USA) [musicien-écrivain], **Yannick Dauby** [musicien-plasticien], **EriKm** [musicien-plasticien], **Bastien Gallet** [critique], **Michel Giroud** [critique], **Guillaume Huret** [design sonore], **Éric Hurtado** [artiste], **Brice Jeannin** [artiste / chercheur], **Tom Johnson** [musicien] - USA, **Jérôme Joy** [musicien / chercheur], **Jason Kahn** [musicien-plasticien] - USA, **Rahma Khazam** [critique musicale] - GB, **Brandon LaBelle** (USA) [musicien-théoricien-éditeur], **Jennifer Lacey** (USA) [chorégraphe], **Sebastian Lexer** [musicien], **Alan Licht** (USA) [musicien], **Olivier Lussac** [historien d'art], **Lionel Marchetti** [compositeur], **Pierre Marietan** [compositeur-théoricien], **Claudia Martino** (architecte, acousticienne), **Joachim Montessuis** [artiste], **Jérôme Noetinger** [musicien-fondateur de Metamkine], **Julien Ottavi** [musicien-apo33], **Paul Panhuysen** [artiste / curateur] - NL, **Ben Patterson** [artiste] - USA, **Charles Pennequin** [poète], **Dominique Petitgand** [artiste], **Jean-Philippe Renoud**, **Jean-Philippe Roux** (critique musical), **Station Mir / David Dronet** (artiste, critique), **Sonic Boom** (UK) [musicien], **Peter Szendy** [philosophe], **David Toop** (UK) [musicien-écrivain], **Jean-Marc Vivenza** [musicien / philosophe], **Ornella Volta** [critique].

Les enseignements de SONiC explorent trois problématiques :

- **Les notions d'espaces réels et virtuels**

les installations dans les espaces architecturaux et naturels, la sculpture sonore, les dispositifs d'immersion, la scénographie, le design sonore, la déambulation

- **Les notions d'interaction, de participation et de réseau**

la performance, l'improvisation, le travail sur support numérique (site internet, streaming, radio-diffusion, échange de données programmées), les traitements interactifs en temps réel

- **Les notions de récit**

compositions, poésie sonore, espace d'installation, création audiovisuelle, pièce radiophonique.

Histoire, théorie et critique des arts sonores au XXe siècle

Cette introduction se présente sous la forme de cours magistraux dispensés à l'ensemble des élèves pendant les semestres 3 et 4. Elle développe une approche épistémologique des arts sonores en lien avec l'histoire de l'art et l'histoire de la musique au XXe siècle, des écoutes et des analyses d'œuvres fondamentales, et des projections de documents audiovisuels.

Tout au long de ces semestres, un travail de réflexion autour des problématiques évoquées est demandé aux étudiants. Il s'articule autour d'une bibliographie spécifique et prend la forme en fin d'année d'une présentation libre (dissertation, performance, vidéo, écoute ...). Semestres 3 et 4

Techniques audio analogiques et numériques

Cet enseignement a pour objectif d'introduire aux techniques et aux technologies liées au son et de donner une formation permettant d'appréhender et de réaliser une création sonore. Il s'articule autour de cours qui permettent d'approcher les techniques de captation, d'enregistrement, de synthèse, d'édition et de mixage numériques ainsi qu'une familiarisation avec les outils logiciels et matériels disponibles. Le travail se poursuit avec l'élaboration d'outils spécifiques : environnements de programmation sonore (MAX/MSP, Pure data), techniques de travail en réseau (streaming) systèmes interactifs et génératifs, initiation à l'électronique et à ses applications audio, mise en œuvre de dispositifs simples et autonomes, travail sur les solutions de diffusion. Semestres 5 à 8

Montage/installation intermédia

Cet atelier a pour objectif de développer la recherche autour de la création sonore contemporaine à travers des expérimentations, des écoutes et des rencontres. Étroitement lié à l'apprentissage des techniques audio et en continuité des cours théoriques, cet atelier a pour objectif de sensibiliser à la composition et l'élaboration de dispositifs sonores. Il s'articule autour de pratiques en studio, de workshops avec des artistes invités et de présentations de travaux sous des formes diverses (concert / performance, installation, programmation, édition, diffusion web...). Semestres 5 à 8

Design sonore

Territoire encore peu défriché, le design sonore recouvre des champs aussi variés que la communication, la décoration, le design d'environnement ou le marketing. La rencontre avec plusieurs créateurs sonores soumis à des contextes variés (défilé de mode, architecture, boutique) permettra d'appréhender ce secteur en plein développement

Yvan Etienne

Yvan Etienne développe depuis 1996 une recherche sur la plastique sonore (installations, concerts/performances, radio, scénographies, collectif TILT).

Programmeur, commissaire d'expositions indépendant , co-fondateur du festival Architectones et responsable de la collection "oh cet echo" aux presses du réel, il œuvre à la diffusion des pratiques sonores et intermédia.

Fondateur de l'atelier son du Quai, Ecole Supérieure d'Art de Mulhouse, il co-dirige actuellement SONIC art & design, pôle de recherches sonores de cette école.

contact : yetienne@lequai.fr

<http://www.tilts.fr/>

<http://www.architectones.net/>

Bertrand Gauguet

Bertrand Gauguet enseigne l'histoire de l'art contemporain depuis 2004 et les pratiques sonores contemporaines depuis 2007 au Quai, l'école supérieure d'art de Mulhouse. Docteur en histoire de l'art, il a été missionné en 2002

pour constituer le fonds d'art numérique du Conseil Général du Territoire de Belfort a été co-programmeur de l'Espace Multimédia Gantner (Belfort) d'octobre 2004 à février 2006. Il a publié à ce jour près d'une quarantaine

d'articles et d'entretiens. Sa pratique musicale se situe à la croisée des pratiques sonores acoustiques, amplifiées, improvisées et composées, et se précise principalement autour de l'improvisation et de pièces phonographiques

ou électroniques produites pour la danse, la radio et le cinéma.

contact : bgauguet@lequai.fr

<http://www.bertrandgauguet.com/>

Enseignants invités pour 2009/2010

Brice Jeannin

Formé aux techniques du son à la School of Audio Engineering (Paris), diplômé de l'école des Beaux-Arts de Besançon, doctorant en art à Metz autour des pratiques sonores contextuelles, Brice Jeannin (1979) développe un

travail de recherche diversifiée autour de la création sonore. Ses pratiques incluent la composition, la conception et l'usage de dispositifs électroniques et numériques, à travers l'installation, les concerts et le design.

<http://www.brjn.org/>

Sebastian Lexer

Sebastian Lexer est à la fois musicien et programmeur spécialisé dans la recherche et le développement des technologies interactives liées au temps réel. Comme pianiste, il se produit au Royaume-uni, en France, en

Allemagne, en Hongrie, en Espagne et au Canada et collabore avec John Tilbury, Eddie Prévost, Michael Parsons, Tony Moore, Tetuzi Akiyama, Norman Adams ou Phil Durrant. Il enseigne la technologie audio et les logiciels

de Design interactif au Trinity College of Music, à l'université de Thames Valley, au Goldsmiths College et à l'université de Brighton. Il travaille aussi comme ingénieur du son pour de nombreux labels de musique

contemporaine et expérimentale. Depuis 2002, il organise les concerts INTERLACE au Goldsmiths College, à Londres, consacrés à la diffusion des musiques improvisées, composées, électroniques et interactives qui explorent

les relations et le rôle que la technologie entretient au sein même des structures sociales.

<http://sebastianlexer.eu/>

Les workshops

Les invités pour les trois semaines de workshop (2-6 novembre 2009 ; 25-29 janvier 2009; 29 mars-1er avril 2010) mettent en place un programme de travail étalé sur cinq journées offrant aux étudiants des conditions de production au plus près des artistes.

du 02.11.09 au 06.11.09

Jennifer Lacey (USA)

Jennifer Lacey est une chorégraphe américaine basée à Paris.

Dans les années 90 à New York, elle est membre de la compagnie Randy Warshaw et danse entre autres avec Jennifer Monson, DD Dorvillier, John Jasperse, Yvonne Meir ou encore Ellen Fisher. Parallèlement, elle commence à développer son propre travail chorégraphique, qu'elle présente au PS 122, au Movement Research Danspace St Marks ainsi que dans différents théâtres et festivals en Europe (Kaaitheater, Ménagerie de verre et Szene festival Salzburg en particulier). En 2000, Jennifer Lacey s'installe à Paris. Elle fonde avec Carole Bodin la compagnie Megagloss et débute une collaboration privilégiée avec l'artiste visuelle et scénographe Nadia Lauro. Ensemble, elles créent notamment \$Shot (2000), la série Châteaux of France (2001-2005), This is an Epic (2003), mhmhhh (2005), Les assistantes (2008). À côté de son travail avec Nadia Lauro, Jennifer Lacey a aussi produit ces dernières années plusieurs projets aux frontières équivoques : Projet Bonbonnière, un projet de recherche vivant et itinérant conçu pour réhabiliter les théâtres à l'italienne ; Prodwee !, une série de performances jetables utilisant l'accueil en résidence comme monnaie d'échange ; Robin Hood, une performance mythique et invisible avec l'artiste Cerith Wyn Evans ; Robin Hood-The Tour, un acte de vol perpétré avec le compositeur et musicien Florian Hecker et plus récemment, Transmanistan, une œuvre commandée pour « une exposition chorégraphiée » à la Kunsthalle St. Gallen. Jennifer Lacey a par ailleurs chorégraphié plusieurs solos dont Two discussions of an anterior event, Tall et OUCH !

Julien Ottavi

Médiactiviste, artiste-chercheur, poète et arracheur de langue, musicien, réalisateur de films expérimentaux et performeur...etc. Membre fondateur d'Ap033 et activateur des associations Noise Mutation & Ecos. Il est actuellement co-directeur de Area10Medialab à Londres. Développe un travail de recherche et de création croisant art sonore, poésie sonore, nouvelles technologies, bricolage de dispositifs électroniques et performance. Actif dans le mouvement du libre, il développe la distribution multimédia Gnu/Linux Apodio qu'il utilise dans la plupart ses créations, processus et ateliers. Il organise de nombreux évènements allant de rencontres entre chercheurs, artistes et activistes, des festivals d'art sonore ou de création multimédia, de performance, à des ateliers sur les logiciels libres et la réappropriation des dispositifs technologiques. Au delà des médiums et des catégories, l'activation et la mise en abîme d'énergies, de concepts et de forces par l'expérience est une de ses manières de pratiquer la création dans ses réalités matérielles, sociales, sensorielles, sensibles et conceptuelles
<http://www.noiser.org>

du 25.01.10 au 29.01.10

Eric Hurtado

Poète, musicien, cinéaste, photographe, il fonde en 1980 avec son frère Marc le groupe ETANT DONNES, qui devient rapidement incontournable dans les domaines de la musique « industrielle », de la performance et du théâtre rituel. De nombreuses collaborations avec les groupes majeurs de l'avant-garde musicale internationale (Alan Vega, Genesis P.Orridge, Michael Gira, Lydia Lunch...) Plusieurs films « expérimentaux », dont le dernier JAJOUKA, tourné au Maroc sur les rites et la musique de ce village du Rif révélés par Brion Gysin dans les années 60, sortira sur les écrans cette année. Hurtado Eric vit et travaille à Grenoble où il enseigne en tant que professeur à l'Ecole Supérieure d'Art.

Jerome Noetinger

Dirige Metamkine, catalogue de vente par correspondance spécialisé dans les musiques électroacoustiques et improvisées. Membre du comité de rédaction du magazine trimestriel Revue & Corrigée. Membre de l'équipe du 102 rue d'Alembert à Grenoble de 1989 à 1998 : programmation cinéma et musique. Cours de musique électroacoustique sous la direction de Xavier Garcia de 1986 à 1988 au COREAM à Fontaine (38). Compose des musiques concrètes en studio. Pratique l'improvisation sur scène avec un dispositif électroacoustique regroupant magnétophones à bande, table de mixage, synthétiseurs analogiques, hauts-parleurs, micros et électronique... Réalise également des conférences ou des ateliers autour de la musique concrète, de l'improvisation, des questions de distribution et de production... Joue en solo ou accompagné.
www.metamkine.com   <http://metamkine.free.fr>   <http://adrien.merigeau.free.fr/jerome>

du 29.03.10 au 01.04.10

Alan Licht (USA)

Alan Licht est musicien, écrivain et critique musical. Depuis 1980 il joue dans divers groupes comme Run on et Pacific Ocean... mais aussi avec plusieurs musiciens d'avant-garde comme Jim O'Rourke, Loren Mazzacane Connors, Rudolf Grey. Sa musique combine aussi bien des boucles de bande magnétique que des bruits produits par une guitare ou des instruments préparés, ou encore de la pure musique pop. En tant que journaliste musical et écrivain sur la musique minimaliste, il collabore régulièrement au magazine The Wire ; en 2000 il a publié son premier livre An Emotional Memoir of Martha Quinn, suivi en 2007 de Sound Art: Beyond Music, Between Categories. Pour ce workshop il proposera un travail autour de l'improvisation musicale.
<http://www.myspace.com/alanlicht>

Stephane Berard

Cet artiste, originaire de Haute Provence et intéressé par l'écriture, la vidéo et la musique, réalise des expositions où pour chaque discipline, il en explore tous les genres : et s'il suffisait de se fier aux grosses ficelles de l'étude chronologico-pédagogique le propos de Bérard se répartirait sur différentes périodes. La première dite de « Conversion » (comment en faire partie); puis la période « Solidarité-vache et plaisir d'offrir » (le Bérard Social club pour une esthétique relationnelle lucide | le travail, une question de répartition ou de dissolution des responsabilités); La période « Attrape-nigaud et joie de recevoir » (l'art, sa survie et l'institution); la période « La création et ses besoins » (le cinéma, le design, l'architecture...). Stéphane Bérard est né en 1966. Il vit et travaille en région Paca.
<http://www.myspace.com/stephaneberard>

Partenariat

Dans la perspective de permettre aux étudiants le prolongement de leurs pratiques tout en développant un travail universitaire vers un doctorat, un partenariat est mis en place avec l'IDEAT (Institut d'Esthétique des Arts et Technologies : Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne). Celui-ci vise à mettre en place un programme d'échanges (colloques, workshops) et de recherches organisé en atelier, et une mutualisation des compétences permettant aux étudiants d'accéder à des outils communs.

IDEAT

L'Institut d'Esthétique des Arts et Technologies est une unité mixte – Université/CNRS UMR 8153 –

Amis

L'équipe de SONIC a noué des liens durables avec chacune de ces institutions (centres d'art, festival, théâtre) et souhaite prolonger cette amitié au travers de rencontres ou d'événements en faveur des étudiants de SONIC .

APO 33

www.apo33.org

Cité de la Musique, Paris

www.cite-musique.fr

Le Consortium, Dijon

www.leconsortium.com

CRAC, Altkirch

www.cracalsace.com

La Filature, scène nationale, Mulhouse

www.lafilature.org

Les Instants Chavirés, Montreuil

www.instantschavires.com

Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg

www.musees-strasbourg.org

Festival météo

www.festival-meteo.fr

Festival Musique Action, Vandoeuvre-les-Nancy

www.musiqueaction.com

Phonon

www.phonon-lab.org

Station Mir

www.station-mir.com

Les destinataires

Le programme SONIC est ouvert à tous les étudiants à partir de la troisième année, débutants, amateurs ou avertis, motivés pour développer un projet, expérimenter et acquérir des connaissances. Les étudiants inscrits dans le programme SONIC peuvent présenter un diplôme en art ou en design et doivent obtenir des crédits afférents. Les cours fondamentaux débutent au 3e semestre mais le programme peut être engagé à partir du 5e semestre.

Les admissions

L'admission dans le programme SONIC est ouverte à tous les étudiants ayant suivi au moins deux années d'enseignement supérieur après le bac (arts plastiques, musique, histoire de l'art, philosophie, lettres, etc.) sur présentation d'un dossier (lettre de motivation + portfolio) témoignant d'un engagement certain dans une pratique artistique.

Dates

Commission d'admission : 10 mai 2010 (session unique)

Inscription

Le dossier d'inscription est à retourner avant le 26 mars 2010 (cachet de la poste faisant foi).

Epreuve

Présentation d'un dossier artistique (travaux plastiques, graphiques, sonores, vidéo...) lors d'un entretien avec les membres du jury, de l'option choisie (3e, 4e et 5e année). La présence du candidat est obligatoire.

Détail du dossier d'inscription sur www.lequai.fr rubrique Admission

Depuis près de dix ans, la ville de Mulhouse s'engage en faveur de la création contemporaine. Elle a mis en place une politique de formation et de soutien aux artistes tout en développant des actions à destination des publics. Mulhouse est idéalement située à 20 minutes de Bâle en Suisse qui présente parmi les plus grandes institutions artistiques au monde (ArtBasel, Kunsthalle, Schaulager, Vitra Design Museum, Fondation Beyeler), et très investie dans le tout jeune et très actif réseau de l'art contemporain en Alsace. Avec une école supérieure d'art, des ateliers d'artistes, un centre d'art, des commandes et une exposition européenne des artistes émergents (« Mulhouse oo »), Mulhouse revendique pleinement le titre de ville d'art contemporain.

La Kunsthalle de la Fonderie

Installée dans un bâtiment industriel des années 30 qui accueille l'Université de Haute Alsace, la Kunsthalle de la Fonderie présente chaque année la programmation d'un commissaire d'exposition invité. Au mois de décembre, elle reçoit la Regionale qui réunit une centaine d'artistes suisses, allemands et français dans une quinzaine de lieux de la région transfrontalière. Une artothèque de près de 1000 oeuvres permet aux amateurs d'emprunter des éditions à domicile.

Mulhouse o1o

Depuis dix ans, la Ville de Mulhouse organise au moment de la foire de Bâle voisine une manifestation regroupant les meilleurs diplômé(e)s des écoles supérieures d'art françaises et européennes. Plusieurs jurys composés de personnalités du monde de l'art et de représentants du ministère de la culture et de collectivités locales décernent pas moins de neuf prix recouvrant des expositions, des publications, des résidences et des aides à la création. Après l'Italie en 2007, l'Allemagne est mise à l'honneur en 2008, derrière la Kunsthochschule de Kassel, ville jumelée avec Mulhouse.

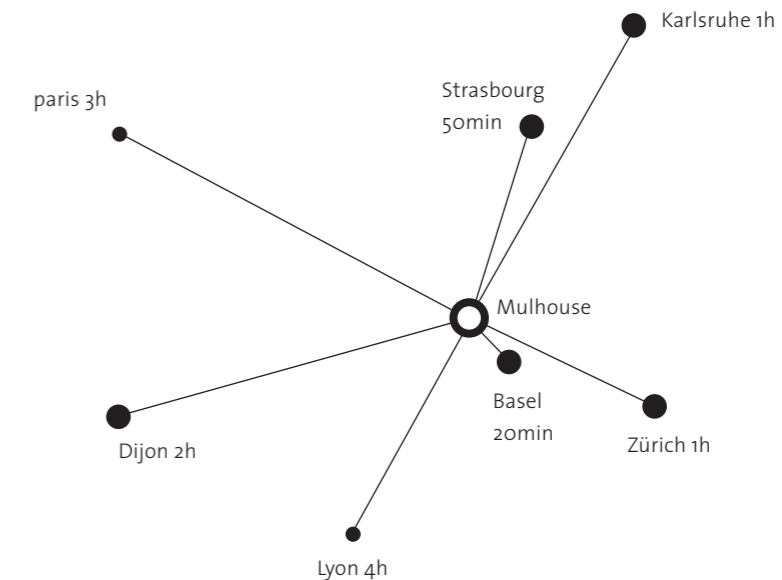
La commande publique

Mulhouse a lancé en 2002 avec Jean-Pierre Raynaud en entrée de ville une active politique de commande d'oeuvre à des artistes de renommée internationale. Depuis, Anne et Patrick Poirier sont installés au jardin zoologique, Tobias Rehberger et Daniel Buren investissent chaque station des deux lignes du Tram-train. Le long du Nouveau Bassin, un jardin de sculptures offre également un panorama de la création régionale.

Les ateliers de pratiques artistiques

La ville de Mulhouse propose un large choix d'ateliers pour les enfants des écoles et hors scolaire (mercredis, week-ends et vacances) et des formations à l'attention du personnel enseignant. Installés dans le site de la Fonderie, ces ateliers permettent notamment d'aborder la photographie et la sérigraphie autour d'expositions thématiques spécialement conçues pour les enfants. L'école supérieure d'art ajoute à ce dispositif des cours du soir destinés aux adultes et aux adolescents dans les domaines aussi variés que la peinture, le dessin, l'infographie et la sculpture.

Accès en train

Grand Est

Le Quai appartient au réseau des écoles d'Art du Grand Est (Besançon, Chalon, Dijon, Epinal, Reims, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg).

Montant des droits

Les frais d'inscription et de scolarité s'étendent de 550 à 700 euros en 2009/2010

Le Quai, école supérieure d'art
3, quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse
T. 03 69 77 77 20
F. 03 89 59 40 43
www.lequai.fr
esa@lequai.fr
Bus (10, 20) Tram B (Tour Nessel)

Crédits Rédaction : David Cascaro, Yvan Etienne, Bertrand Gauguet