

Un projet réalisé par le Centre Turbine en partenariat avec le festival ELEKTRA et l'Écomusée du fier monde

Turbine est un centre de création, de formation, de recherche et de diffusion de pratiques actuelles en art et en pédagogie. Ces orientations se déploient à travers le développement de projets dans et entre les milieux scolaires, artistiques et communautaires. Le centre propose des espaces de collaboration entre artistes et éducateurs par l'intermédiaire d'ateliers de formation, de créations pédagogiques, de colloques, de résidences d'artistes et de publications.

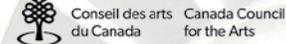
« L'école est un milieu qui a nécessairement marqué la majorité d'entre nous. Les souvenirs les plus prégnants de ce milieu sont souvent rattachés à des sons. »

— Étienne Grenier

Turbine remercie Étienne Grenier, Michael Penning, Luigi Santamaria, Melissa-Ann Leda, René Binette, Alain Thibault, Nathalie Bachand et tous les élèves participants de l'école secondaire Laurier Macdonald.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Conseil des arts du Canada et du programme Libres comme l'art, une initiative du Conseil des arts de Montréal (CAM), de la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Programme de soutien à l'école montréalaise).

Texte et photos : Yves Amyot, Révision : Hélène Paré, Graphisme : Martine Maksud

(GR)ONDES

Résumé du projet

(GR)ONDES est un projet de résidence de création en milieu scolaire qui a permis la rencontre entre deux réalités, celle de la pratique artistique d'Étienne Grenier et celle du quotidien de l'école secondaire Laurier Macdonald. Cette résidence avait comme but, premièrement, d'offrir à l'artiste un contexte spécifique pour la création d'œuvres et, deuxièmement, de sensibiliser les élèves et les enseignants à un processus de création artistique. Étienne Grenier a installé son atelier dans une aire de l'école qui lui avait été assignée. Ainsi, pendant plusieurs semaines, l'école est devenue, en quelque sorte, une matière à agencer dans une perspective de création, afin d'en révéler une perception singulière. Pour le projet (GR)ONDES, Étienne Grenier a développé une série d'interventions artistiques explorant la matière sonore du milieu scolaire et engageant avec les élèves un processus de réappropriation de l'environnement acoustique.

La résidence se résume en trois grandes réalisations : premièrement, la création d'une cartographie sonore de l'école, deuxièmement, l'installation d'un système d'Ubicoms dans les lieux et, troisièmement, la création d'une œuvre audio. Parallèlement, les élèves ont créé leurs propres compositions musicales à partir des captations sonores effectuées dans leur école.

L'école est un milieu qui a nécessairement marqué la majorité d'entre nous. D'après Étienne Grenier, les souvenirs les plus prégnants de ce milieu sont souvent rattachés à des sons. Les bruits de pas, les discussions dans les corridors, le claquement des plateaux quand on les dépose sur les tables de la cafétéria, la voix du directeur dans l'interphone et, bien sûr, le son de la cloche qui rythme le quotidien d'une école. En fait, ce sont surtout les éléments sonores électroniques et amplifiés (notamment ceux de la cloche et de l'interphone) qui ont marqué les souvenirs de l'artiste : « Les appels sonores avaient un pouvoir certain sur ma psyché et mes affects ». Étienne Grenier est fasciné par la

fonction de régulation sociale des sons transmis électroniquement à travers l'école. La son de la cloche, relayé par un système de distribution sonore, couvre l'ensemble du territoire de l'école. Cette distribution sonore ne recèlerait-elle pas des possibilités, des formes d'actions jusqu'ici non réalisées? Serait-il possible de déployer un dispositif audio in situ qui viendrait modifier l'environnement sonore des élèves?

Les premières rencontres avec les élèves ont permis à l'artiste de faire découvrir ses travaux antérieurs et de partager ses connaissances sur la discipline des arts médiatiques et de l'art sonore. Rapidement, les jeunes se sont mis à l'œuvre : avec des microphones et des dictaphones, ils devaient inventorier et capter les caractéristiques sonores de leur école. Ce matériau sonore est devenu le point de départ d'un processus de création musicale, accompagné par Michael Penning, leur enseignant en musique.

La fabrication d'Ubicoms était au cœur même du travail en résidence de l'artiste – voire son obsession. De quoi s'agit-il? Un UbiCom est un système de relais audio sans fil permettant de capter l'espace sonore d'un lieu particulier et de le diffuser ailleurs. Ainsi, on a pu faire entendre l'ambiance sonore de la section des casiers dans la cafétéria, ou encore celle du gymnase dans les bureaux administratifs de l'école. Grâce à cette façon de relier et même d'intervenir différents espaces sonores, on a pu observer la capacité du son de modifier notre perception d'un lieu. Le processus de fabrication et de dissémination de ces outils a donné lieu à des moments mémorables pour les jeunes. Ils ont découvert que d'inventer de nouveaux dispositifs pour donner vie à des idées de création est un long processus qui exige des savoirs, de la patience et de la confiance. En déterminant les emplacements de ces Ubicoms, les élèves ont été des acteurs du processus de création. Les enregistrements des croisements et permutations sonores diffusés par les Ubicoms ont ensuite permis à l'artiste de créer une cartographie

sonore de l'école. Grâce à cette cartographie sonore, Étienne Grenier a diffusé dans l'interphone une amorce de son œuvre audio. Toute l'école a été interpellée par cette proposition d'art sonore.

Pendant sa résidence, Étienne Grenier a produit un grand nombre d'enregistrements. Il s'agit de prises de son réalisées tantôt avec un équipement ordinaire, tantôt avec les Ubicoms manipulés par les élèves. Cette banque de sons lui a permis de créer un espace numérique en trois dimensions qui réunit des îlots dont chacun forme une famille de sons. Chaque îlot rassemble des sons spécifiques à un lieu de l'école tels que le gymnase ou la cafétéria. Au moyen d'un logiciel fait sur mesure, l'artiste se déplace d'un îlot sonore à un autre, ce qui fait varier le volume, l'amplitude et les fréquences. Il joue de cet instrument en se déplaçant dans cet espace numérique tridimensionnel. Devant le public, réunit à l'Écomusée du fier monde¹ dans le cadre du festival ELEKTRA², il a réalisé une performance sonore qui se voulait une version transfigurée du paysage de l'école. Le rendu sonore était spatialisé grâce à quatre enceintes. Sonorités brutes et accents « noises » ont caractérisé cette performance issue d'un processus à la fois collaboratif et orchestré. La soirée, qui a rassemblé élèves, parents, artistes, enseignants et invités du festival ELEKTRA, a également permis de découvrir les compositions musicales des élèves. Ces compositions, d'une tout autre facture, ont agencé les intérêts musicaux actuels des jeunes tout en intégrant des segments plus expérimentaux; compositions qui ont fait appel à certaines formes musicales, comme la musique concrète.

1. Musée d'histoire industrielle et ouvrière de Montréal et musée citoyen
2. Festival international d'arts numériques (2013)

Démarche artistique

ÉTIENNE GRENIER — Étienne Grenier œuvre dans le domaine des nouveaux médias. Son activité de concepteur multimédia l'a amené à collaborer avec des partenaires associés à l'architecture, au théâtre, à l'éclairage, à la danse et à la vidéo. Sa production artistique aborde des questions propres à l'interaction de systèmes informatiques avec des systèmes vivants. Ses œuvres visent à déprogrammer les perceptions et à déjouer les attentes du spectateur. Dans l'élaboration de ses œuvres, il utilise la robotique, l'électronique, le son et l'imagerie. Il présente actuellement à travers l'Europe Cinétoze, une performance immersive en art robotique.

Artiste en résidence

Étienne Grenier

Accompagnement pédagogique

Yves Amyot

Collaborateurs

Michael Penning (enseignant du cours de musique)

Mélissa-Ann Ledo (conseillère pédagogique)

Élèves

Geneva Al-Kaptan
Michael-Victor Bruzese
Nicholas Cardinale
Stefan Chamberland
Crystal Conte
Erico Di Teodoro
Julia Marie Eckstein
Jonathan Greco
Brandon Jalbert
Fabio Laroche

Partenaires

Laurier Macdonald High school (EMSB)
Écomusée du fier monde
Festival ELEKTRA

Christopher Maassen
Tonino Muro
William Normand-Landry
Mikael Rodriguez
Domenico Sarno
Joey Scaringello
Michael Teolis
Marco Vescio
David Vu

