

lesChampsLibres

DOSSIER DE PRESSE

Exposition
Rennes

14 avril au
3 sept. 2023
GRATUIT

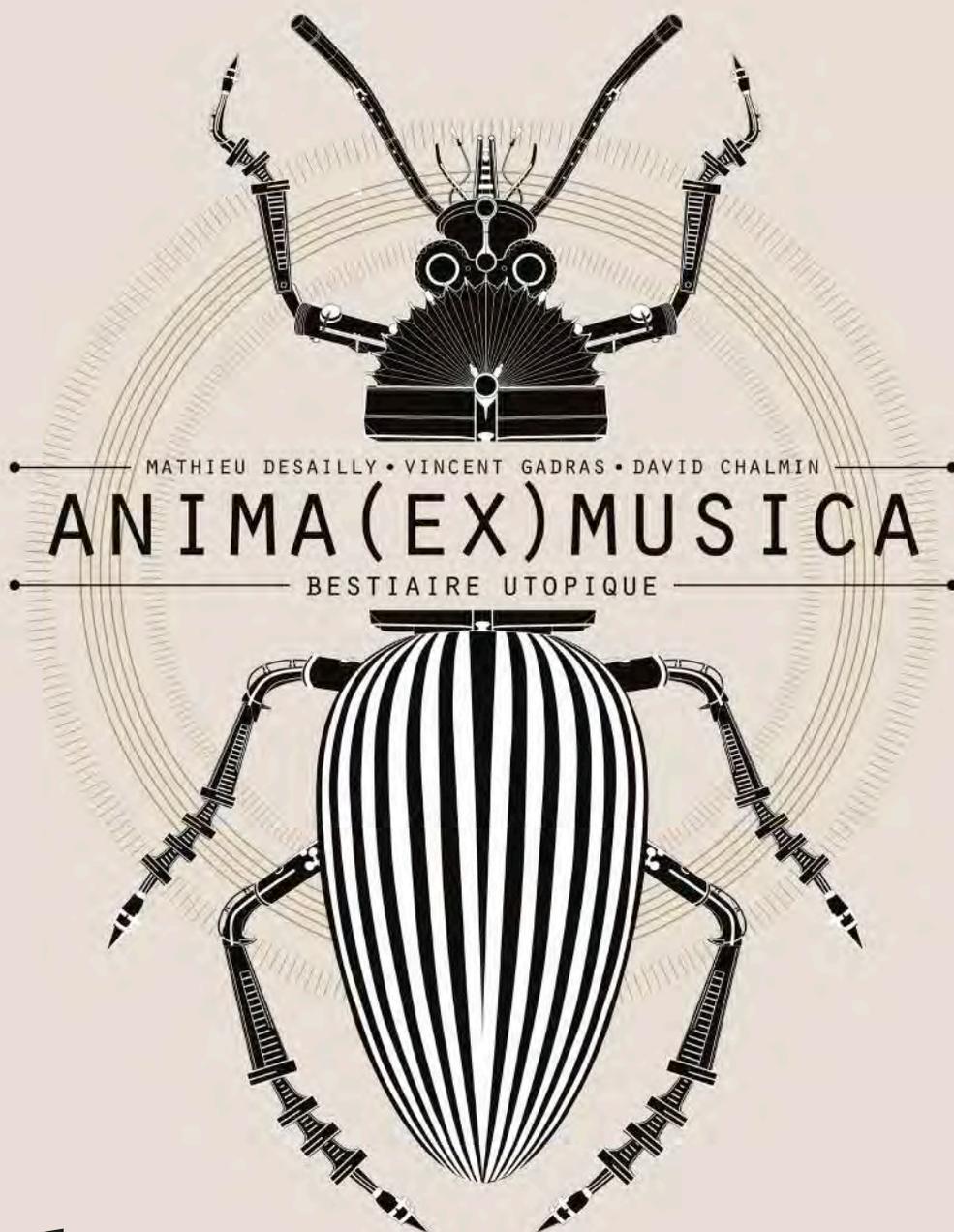

Illustration : www.lejardingraphique.com

EXPORAMA

Rennes 2023

leschampslibres.fr

INSTITUT
FRANÇAIS

LE
FAMILISTÈRE
DE GUISE

Université
de Rennes

RENNES
MÉTROPOLE

ANIMA (EX) MUSICA

---

anima(ex)musica, c'est avant tout un projet dont le but est de redonner vie à des instruments de musique sous la forme d'arthropodes géants.

Le collectif Tout reste à faire invente à partir de pièces, souvent difficiles à dénicher, des créatures animées et sonores sans jamais dénaturer l'instrument.

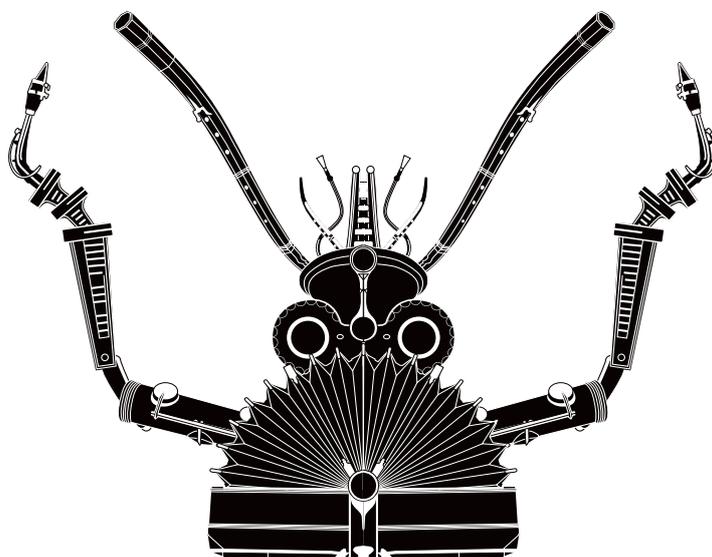
Mathieu Desailly dessine et conçoit, Vincent Gadras structure et anime et David Chalmin fait battre le cœur de ces créations grâce à ses compositions musicales qui se déclenchent à l'approche du visiteur.

Cigale géante de Borneo, Doryphore, scolopendre... 15 pièces seront données à voir dont le grillon champêtre, création pour Les Champs Libres, exposée pour la première fois. Enrichie de dispositifs sonores et immersifs, d'espaces de détente, l'exposition nous montre le plus petit de façon intime et poétique.

Entre musique et entomologie, anima(ex)musica invite à découvrir un fascinant bestiaire utopique, à se questionner sur les notions de surconsommation, de recyclage et à l'écologie en général.

L'exposition aux Champs libres est un moment important : 10 ans après la naissance de ce projet ici à Rennes, c'est l'occasion de présenter à nouveau le bestiaire au grand complet dans un écrin parfaitement adapté et une scénographie surprenante.

L'exposition sera ensuite accueillie au Musée de la musique | Cité de la musique - Philharmonie de Paris du 14 septembre 2023 au 7 janvier 2024.

SOMMAIRE

3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

4

EXTRAITS DU BESTIAIRE

SAUTERELLE

MÉLOÉ

SCOLOPENDRE

8

LES ALVÉOLES D'UNE RUCHE

9

ATELIERS EN RÉSIDENCE

10

LE COLLECTIF

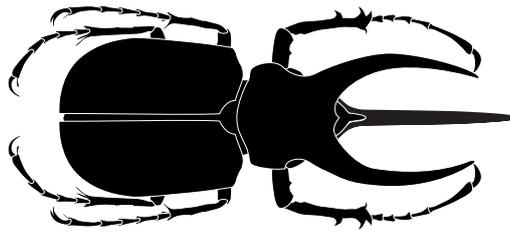
11

LES CHAMPS LIBRES

INFOS PRATIQUES

12

CONTACTS

ANIMA (EX) MUSICA

Le collectif **Tout reste à faire** redonne vie à des instruments de musique en inventant des créatures animées et sonores à partir d'instruments ou de pièces d'instruments de musique hors d'usage. Les créatures animées sont inspirées des arthropodes. Les instruments ne sont ni cassés, ni détruits : ils sont démontés et remontés avec précision. En fonction de leur anatomie et des assemblages effectués, ces créations sont rendues mobiles et animées. Leurs mouvements imitent la discrétion des insectes et se présentent sous forme de micro-déplacements, de vibrations, d'ondulations, d'ouvertures et de fermetures. Cette métamorphose redonne aux instruments une nouvelle vie musicale.

Chaque créature fait l'objet d'une composition musicale dont l'orchestration renvoie aux instruments ayant servi à sa fabrication. Le monde des insectes est aussi un monde sonore, c'est pourquoi chaque spécimen est doté d'une partition. Son chant est déclenché par l'intrusion des spectateurs dans son espace et contribue à l'inquiétante étrangeté de la rencontre : les créatures tapies dans l'obscurité génèrent un discret bruit de fond qui peut s'apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle. En s'approchant de chaque animal, on distingue clairement le son qu'il produit au sein de ce concert en y reconnaissant parfois les instruments qui le constituent.

Donner à voir l'invisible

Au départ deux invisibilités : celle de l'insecte, en raison de sa petitesse, et celle de la mécanique cachée des instruments de musique. En effet, dans l'élaboration des créatures, nous nous employons à donner à voir ce qui en général est, sinon microscopique, du moins extrêmement petit et à montrer la face cachée de l'instrument : l'intérieur d'un harmonium, les marteaux du piano, les mécaniques de l'accordéon, parfois en utilisant des instruments rares ou curieux (clavecin, ukulélé...). Cette combinaison permet à l'imaginaire de chacun de tenter une identification de ce qui est ainsi représenté : de quel animal parle-t-on (l'occasion de reconnaître notre ignorance entomologique et de souhaiter la combler un peu) ?

De quels instruments s'agit-il (là encore, bien que plus connus, les instruments révèlent souvent de grandes surprises quant à leur fabrication) ?

Donner de la visibilité à un monde invisible

Les arthropodes à eux seuls représentent en nombre d'espèces 80% du vivant : un animal sur quatre est un coléoptère. Malgré leur supériorité numérique, ils sont pour la plupart ignorés, niés et victimes du plus grand dénigrement (à l'exception des abeilles - *Insectopédie* de Hugh Raffles). Ils étaient là bien avant nous et le seront probablement après. Les observer, les découvrir fait aussi partie de notre projet.

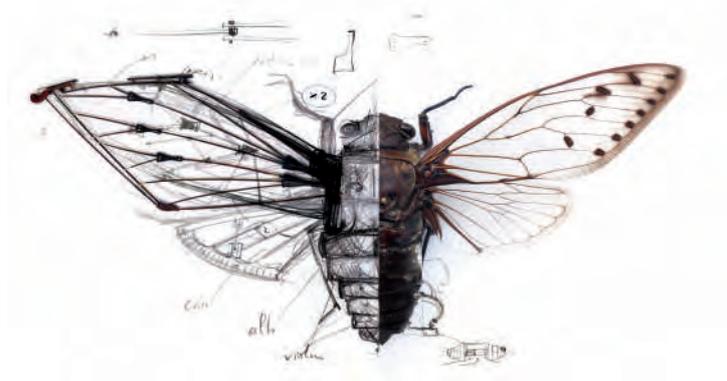

Notre projet prend au mot cette étrange proposition de Charles Darwin.

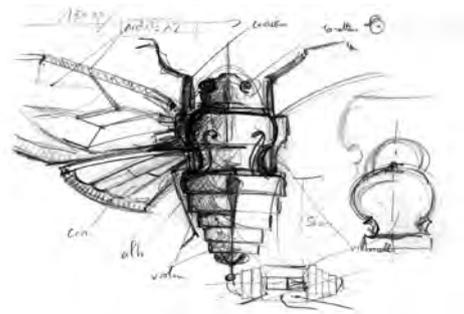
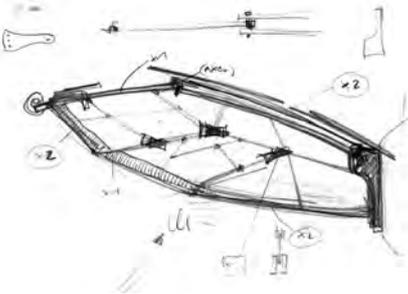

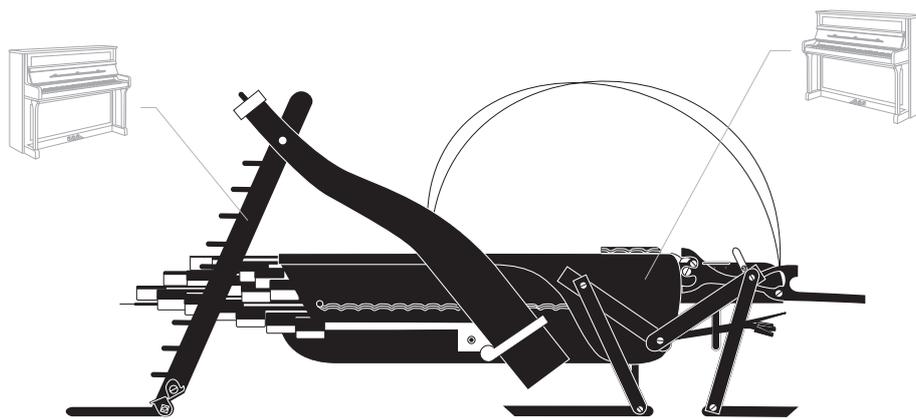
“ C'est leur petite taille qui fait que nous sommes incapables de nous représenter l'apparence des insectes. S'il était possible d'imaginer un mâle *Chalcosoma* avec son armure de bronze poli et ses encornures complexes qui aurait la taille d'un cheval ou simplement celle d'un chien, il deviendrait l'un des animaux les plus impressionnants de la planète. ”

Charles Darwin - 1871 *La descendance de l'homme et la sélection sexuelle*

EXTRAITS DU BESTIAIRE

[SAUTERELLE]

TETTIGONIA VIRIDISSIMA

HEXAPODA / INSECTA / ORTHOPTERA ENSIFERA / TETTIGONIIDAE

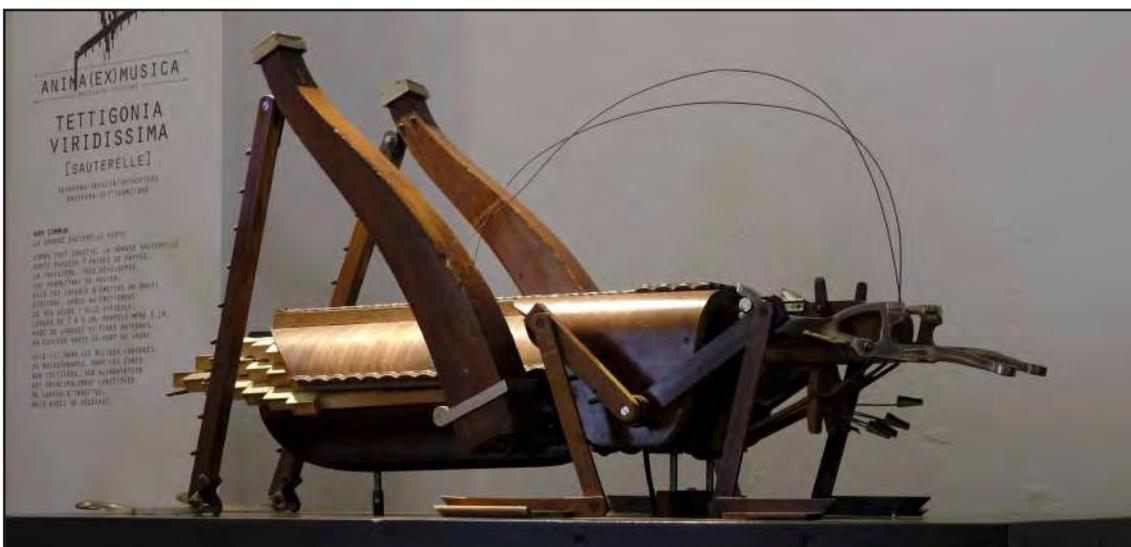
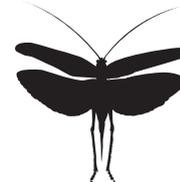
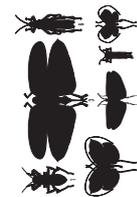
Comme tout insecte, la **grande sauterelle verte** dont la couleur peut varier du jaune au vert, possède trois paires de pattes, la troisième, très développée, lui permettant de sauter. Elle mesure entre 3 et 5 cm et se reconnaît à la longueur de ses antennes qui peuvent atteindre trois fois la longueur de son corps. À la différence du mâle, la femelle possède une tarière qui sert à la ponte des œufs. Elle est capable d'émettre un bruit strident le jour comme la nuit, grâce au frottement de ses ailes : elle stridule. Elle vit dans les milieux enherbés ou buissonnants et dans les zones non cultivées. Carnassière, son alimentation est principalement constituée de larves d'insectes, de chenilles, mais aussi de végétaux. Avant la généralisation des pesticides, elle se nourrissait des larves de doryphores. Certains peuples entomophages la consomment bouillie ou frite.

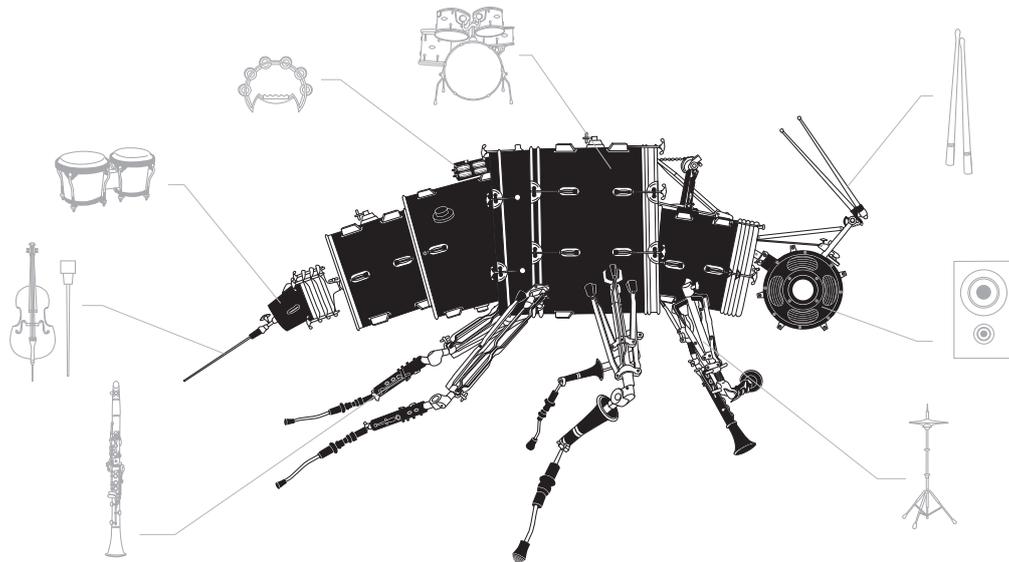

INSTRUMENTS UTILISÉS
2 PIANOS

DATE DE CRÉATION
SEPT. 2014

LIEU DE CRÉATION
MUSÉE SAVOISIEN
BEL-AIR CLAVIERS FESTIVAL
[CHAMBÉRY]

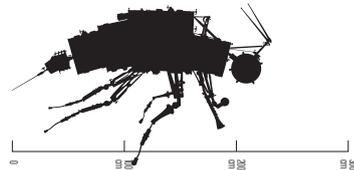

[MÉLOÉ]

MELOE PROSCARABEUS

HEXAPODA / INSECTA / COLEOPTERA / MELOIDEA

Le méloé printanier est un coléoptère courant en Europe qui se plaît dans les plaines argileuses et calcaires. C'est un insecte phytophage au cycle de vie complexe. À l'état adulte, il habite des zones herbeuses où les femelles pondent leurs œufs ; à l'éclosion, la larve grimpe sur une fleur, pour tenter de s'accrocher aux poils d'une abeille solitaire venue butiner. Ainsi transportée jusqu'au nid de l'abeille, la larve du méloé se nourrit de l'un de ses œufs ainsi que de ses réserves de pollen et de nectar. Elle pourra de cette manière entamer les différentes phases de sa métamorphose. Long d'environ 3 cm, l'adulte présente des élytres très courts et un abdomen mou, replet et développé de couleur bleu-noirâtre. Face à une perturbation, cet insecte peut sécréter du sang, à différents endroits de son corps. Cette espèce est protégée en Ile-de-France et en Wallonie.

INSTRUMENTS UTILISÉS

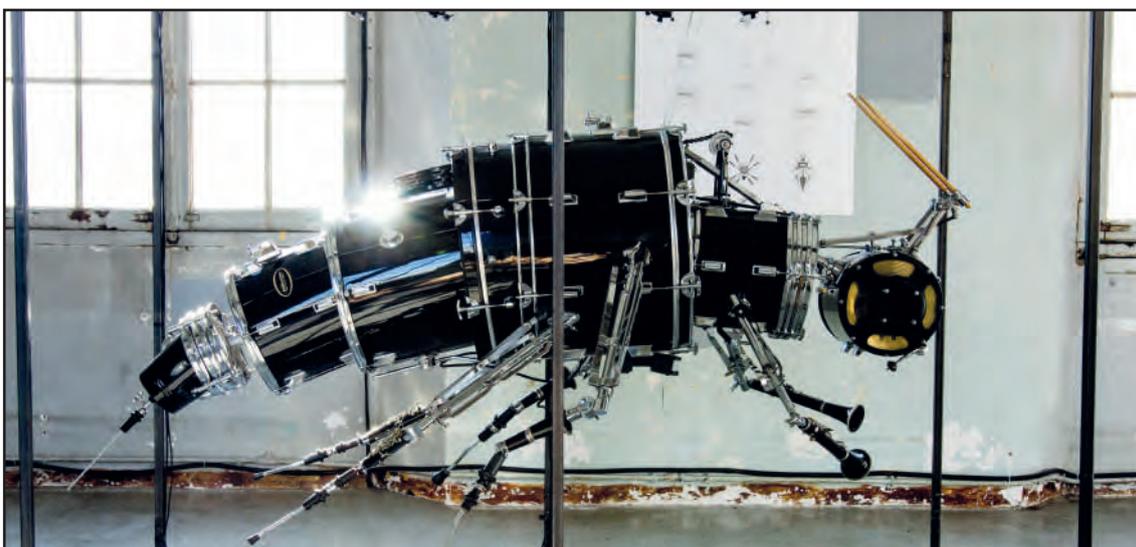
7 BATTERIES	2 ENCEINTES
2 BAGUETTES	5 CLARINETTES
5 CYBALES	1 ACCORDÉON
1 TAMBOURIN	8 VIOLONCELLES
1 BONGO	

DATE DE CRÉATION

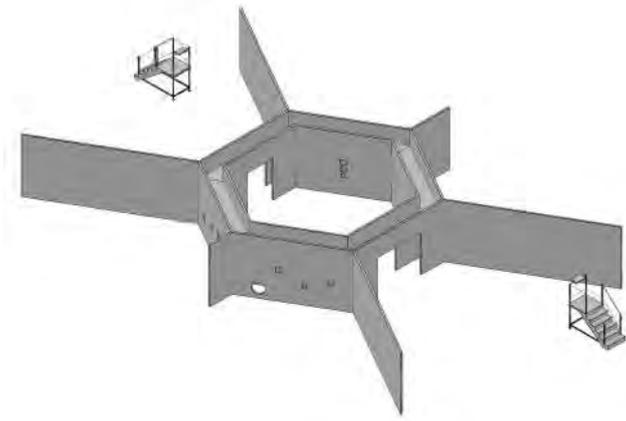
AVRIL 2016

LIEUX DE CRÉATION

LA BINTINAIIS
ÉCOMUSÉE
DU PAYS DE RENNES
LES DIMANCHES
À RENNES

LES ALVÉOLES D'UNE RUCHE

La scénographie créée pour Les Champs Libres est une coproduction avec le Familistère de Guise ainsi que l'association Tout Reste à Faire. Elle sera visible à Rennes d'avril à septembre 2023 et à Guise de mai à septembre 2024. La structure de la scénographie restera la même, en revanche le traitement couleur sera différent pour Guise.

La scénographie s'articule autour d'un pentagone central, auquel s'ajoutent des ailettes définissant des espaces séparés : **l'ensemble dessine et évoque les alvéoles d'une ruche**. Le concept même de la scénographie est de présenter trois points de vue différents de l'exposition à savoir : une vision dite souterraine, une vision au sol et une vision aérienne, reproduisant ainsi les trois niveaux possibles des biotopes des arthropodes.

La vision souterraine : elle est symbolisée par un couloir tournant défini par le pentagone central, dans lequel des ouvertures à des hauteurs variables permettent au visiteur des visions plus inattendues de l'exposition, ainsi que deux tunnels pour les enfants (chaussettes pour les insectes) leur permettant des accès plus rapides à d'autres espaces.

La vision au sol : c'est le gros de l'exposition, les créatures dans leur ensemble sont sur leur socle respectif de présentation et le visiteur peut tourner autour.

La vision aérienne : elle est matérialisée par deux promontoirs (à l'image des escaliers d'embarquements des aéroports permettant la montée et la descente des passagers depuis l'avion vers le tarmac). Ils permettent au visiteur d'avoir une vision plongeante sur l'exposition. Deux des créations sont également suspendues (méloé et trigognathus) ainsi que trois installations sonores (trompettes inscrites dans un cône, forêt de cordes et sphère en tambours).

Les deux promontoirs se placent près des deux insectes et donnent accès au visiteur à des pads permettant le déclenchement de dispositifs sonores : chants de trompettes pour l'un et roulements de tambours pour l'autre. L'exposition permet ainsi de définir **cinq espaces distincts**, et **deux grandes cimaises** à l'entrée et à la sortie (7m x 3m10) : cimaises sur lesquels sont présenté l'ensemble des œuvres sous forme de pages encyclopédiques géantes avec description de l'animal, sa composition instrumentale et tout autre information entomologique ou organologique. Ce dispositif permet une exposition immersive sans cartel mais uniquement visuel et sonore. Deux des espaces invitent à la contemplation et au repos : sont présents au sol des poufs permettant de s'allonger à côté de la punaise ou du doryphore.

L'ambiance générale est l'obscurité avec des points lumineux sur les œuvres, les panneaux et l'ensemble de la scénographie sont de couleur noire, les textes en réserve blanche. La diffusion des sons est rattachée à chaque création et c'est le visiteur qui par son passage ou par une action délibérée sur un pad déclenche sa mise en route : l'exposition peut être très silencieuse (car peu de visiteurs) ou au contraire très sonore (car beaucoup de visiteurs).

ATELIERS EN RÉSIDENCE

[L'ATELIER MOBILE]

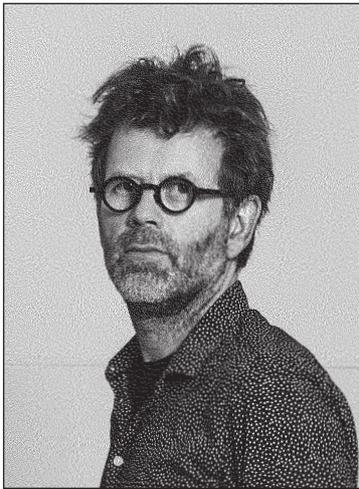
À Rennes comme au Familistère de Guise, seront présentées au total 14 œuvres animées et sonores : selon leurs typologies, elles seront spcialisées horizontalement ou verticalement, au sol ou suspendues à des cables. Une quizième œuvre en cours sera élaborée au cour de trois résidences (5 jours en avril, juillet et août) : pour Rennes, il s'agira d'un grillon champêtre constitué de clarinettes, de hautbois ainsi que d'éléments de piano et d'harmonium.

Cette création débuté au Domaine de la Roche-Jagu (précédente résidence) sera terminée en public aux Champs Libres. Ce travail est rendu possible grâce à **un atelier mobile** qui accompagne l'exposition : attendant à cette dernière (dans le hall des Champs Libres), il permet à Mathieu Desailly et Vincent Gadras de construire en direct leurs créations, permettant des temps de rencontres et d'échanges avec le public.

L'ASSOCIATION

Créée à Kerbors en 2015, l'association Tout/reste/à/faire porte collectivement le projet anima(ex)musica. Ses sept membres actifs œuvrent pour réunir les conditions favorables à la création du bestiaire utopique et à l'organisation générale des résidences, des expositions et des performances, tant du point de vue administratif que logistique et économique. Elle est constituée par Mathilde Coulon, Marion Barbier, Gwénola Drillet, Hervé Le Charlès, Lydia Le Charlès, Anne Le Ralec et Maud Resmond.

LE COLLECTIF TOUT RESTE À FAIRE

MATHIEU DESAILLY

GRAPHISTE PLASTICIEN

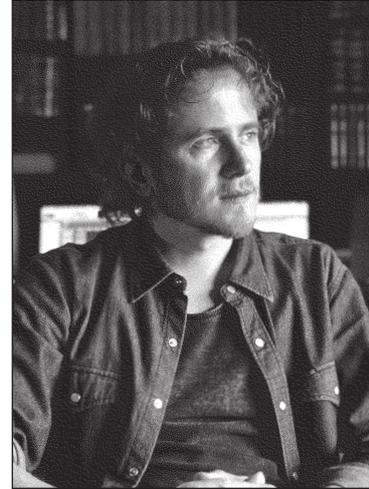
Mathieu Desailly est graphiste et plasticien. Après avoir fait ses classes dans le monde du cinéma, du théâtre et de l'opéra, auprès notamment du peintre décorateur Alexandre Trauner dont il fut l'assistant, il signe les affiches du Printemps de Bourges, du festival rennais Mythos, de l'Orchestre de Bretagne ou encore de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés). Avec un style très personnel, allant d'installations, de photo-montage ou d'illustrations, il dessine les identités graphiques de lieux culturels ou de compagnies dans de multiples disciplines tels que le théâtre, la musique, le conte, la danse ou bien encore le cirque. Il est souvent artiste associé aux lieux pour lesquels il travaille. Après avoir cocréé Le jardin graphique en 2003, il fonde le collectif Tout/reste/à/faire en 2015 afin de réunir les membres du projet anima(ex)musica.

VINCENT GADRAS

SCÉNOGRAPHE CONSTRUCTEUR

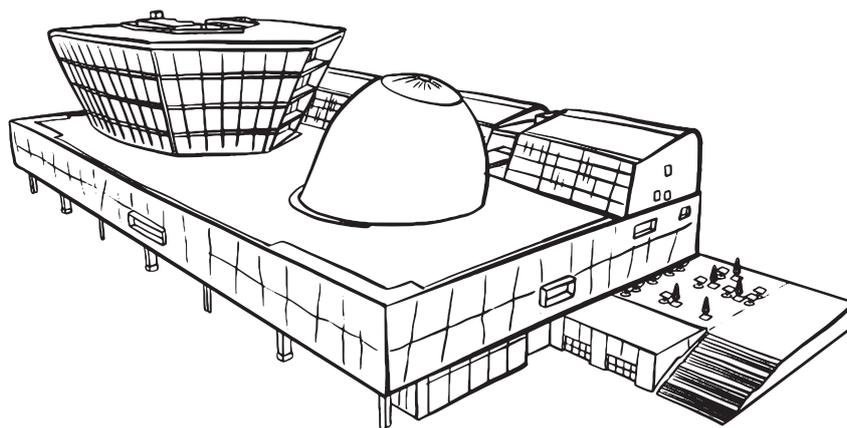
Autodidacte, formé sur le tas et sur le tard mais habile de ses mains depuis l'enfance, Vincent Gadras n'aime guère la routine. Par goût du risque, du défi mais surtout de l'inventivité, il s'est immiscé dans les coulisses du théâtre, du cinéma d'animation, de la danse ou encore du cirque pour y construire des décors et des systèmes de machinerie sur mesure. Il a travaillé pour de nombreux metteurs en scène tels que François Verret, Jean-Baptiste André, Matthias Langhoff ou Lazare, pour le réalisateur Bruno Collet, pour des chorégraphes telles que Dorothée Munyaneza et Maud Le Pladec ainsi que pour de nombreux circassiens parmi lesquels Chloé Moglia, Camille Boitel ou Mathurin Bolze. Avec anima(ex)musica, il doit redoubler d'ingéniosité, s'adapter à des contraintes inédites car c'est lui qui donne vie et mouvement à ce bestiaire, même s'il cache bien son jeu.

DAVID CHALMIN

MUSICIEN COMPOSITEUR

Instrumentiste, producteur, arrangeur et ingénieur du son, David Chalmin est un compositeur éclectique, toujours curieux de nouvelles expériences. C'est avec aisance qu'il évolue au sein d'univers musicaux d'une grande diversité : celui de la musique classique et contemporaine auprès des pianistes Katia et Marielle Labèque, d'Angélique Ionatos, de Gaspar Claus ou celui des musiques actuelles, rock et électroniques aux côtés de Matt Elliott, Efterklang, Shannon Wright, Richard Reed Parry, Bon Iver ou The National. Avec anima(ex)musica, il relève un nouveau défi, celui de créer l'identité sonore de chacun de ces arthropodes et il y parvient merveilleusement avec imagination, poésie et une sensibilité rare.

LES CHAMPS LIBRES

Savoir, penser, rêver. Tout est là.

Victor Hugo - Des rayons et des ombres

Situés au cœur de Rennes, à deux pas de la gare, **Les Champs Libres** possèdent de nombreux atouts. Ce lieu culturel conçu par l'architecte Christian de Portzamparc accueille près d'un million de visiteurs chaque année, avec une attention particulière portée aux familles. Il est composé de trois institutions : la **Bibliothèque de Rennes Métropole** en forme de pyramide inversée sur 6 étages avec une vue panoramique sur la ville depuis le dernier niveau, le **Musée de Bretagne** consacré à l'histoire de la société bretonne de la Préhistoire à nos jours et l'**Espace des sciences** qui comprend un planétarium, le Laboratoire de Merlin (dédié aux enfants) et qui présente une exposition permanente sur le cerveau ainsi que des expositions temporaires.

Les Champs Libres, ce sont aussi une **salle d'expositions** croisant les arts et les sciences, un **auditorium** d'une capacité de 450 places assises et un **Café** "éco-responsable" pour prolonger les rencontres, se détendre et se restaurer avant ou après un concert, un débat, une visite guidée... Le bâtiment jouit d'une programmation d'envergure et gratuite toute l'année et propose de nombreux services au quotidien (libre accès à internet, audioguides, espaces de travail, etc.). Afin de faciliter l'accès à la culture pour tous, l'abonnement à la bibliothèque ainsi que l'exposition permanente du Musée sont gratuits.

INFOS PRATIQUES

exposition

14 avril > 3 sept. 2023

ateliers en résidence

18 > 22 avril 2023

5 > 9 juillet 2023

30 août > 3 sept. 2023

(dates à préciser)

exposition gratuite / Horaires d'ouvertures

mardi > vendredi / 12h > 19h

(sauf pendant les petites vacances scolaires, de 10h > 19h)

samedi et dimanche toute l'année / 14h > 19h

Fermeture le lundi et les jours fériés

Boutique

un livre (tome 1 / 96 pages), un CD

ainsi que des posters et cartes sont en vente

à l'occasion de l'exposition.

CONTACT PRESSE

LES CHAMPS LIBRES

ANTOINE BLANCHET
TEL : 06 75 29 02 21
LESCHAMPSLIBRES.FR
A.BLANCHET@LESCHAMPSLIBRES.FR
10, COURS DES ALLIÉS
35000 RENNES

MAISON MESSAGE

VIRGINIE DUVAL
TEL : 06 10 83 34 28
MAISON-MESSAGE.FR
24 RUE DES AMANDIERS
PARIS 20

lesChampsLibres

«Savoir, penser, rêver. Tout est là»

Victor Hugo, *Les rayons et les ombres*

PARTENAIRES

média graphic

LE
FAMILISTÈRE
DE GUISE

DEYROLLE
NATURE ART EDUCATION

DESIGN GRAPHIQUE © MATHIEU DESAILLY / WWW.LEJARDINGRAPHIQUE.COM

COUVERTURE > MATHIEU DESAILLY

CIGALE GÉANTE DE BORNÉO (DESSINS PHOTO) > MATHIEU DESAILLY

SAUTERELLE > MARC RAPPILTIARD

MÉLOÉ > LARA LAIGNEAU

SCOLOPENDRE > MARC RAPPILTIARD

ATELIER MOBILE > FRÉDÉRIC GASKA

PORTRAITS > FRABRICE PICARD / MATHIEU DESAILLY / IOANA SALAGHE

ILLUSTRATION CHAMPS LIBRES > SOLENN DELEON