

DÉPARTEMENT DU DOUBS

Dossier de presse

Reflets – Une fresque sonore immersive
tout l'été à l'Atelier Courbet d'Ornans !

Par Sofiane Messabih et l'association Le Petit Collectif
Jusqu'au 29 septembre 2024



Reflets

Par Sofiane Messabih

et l'association Le Petit Collectif

Jusqu'au 29 septembre 2024
Atelier Courbet – Ornans

Une fresque sonore immersive
pour deux récitants, clarinettes
et diffusion quadriphonique

D'après des extraits des lettres de Gustave et Juliette Courbet.

Sofiane Messabih - composition et direction artistique / Noé Michaud - direction technique, enregistrement (Arche production) et recherche sonore / Élodie Pasquier - clarinettes / Sébastien Barberon - voix de Gustave Courbet / Sandrine Kohler - voix de Juliette Courbet.

« Je viens de construire un atelier dans la campagne pour y travailler tranquillement [...] ce qui m'était indispensable... je suis à même maintenant de faire tout ce que comporte la peinture. »

Gustave Courbet

De tous les lieux qui font une œuvre d'art, l'atelier, espace même de la création, est le plus important. Le travail s'y accomplit et s'y expose. Il peut être un lieu de fêtes et d'affrontements mais il est surtout l'endroit où l'imaginaire de l'artiste s'incarne.

C'est un diapason qui accorde des fragments de soi, situés entre le corps, l'esprit, les objets et la production artistique.

« La première fois que j'ai visité l'Atelier, j'ai été pris d'une émotion très intense avec cette impression très troublante de ressentir la présence du Maître ! Lorsque le Pôle Courbet, son directeur Benjamin Foudral et son équipe m'ont sollicité pour créer une nouvelle exposition sonore et plus spécifiquement dédiée à ce lieu, j'ai été très honoré et passionné... Une continuité naturelle, autour de mes créations passées liées au peintre, se présentait à moi. »

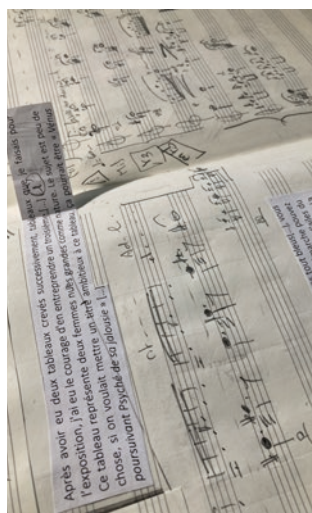
Sofiane Messabih

« Depuis la réouverture du site après sa restauration, l'atelier Courbet se veut être un espace dédié à la création contemporaine. Simple écrin au décor exceptionnel peint par Gustave Courbet, ce lieu est empreint de la présence de l'artiste.

Nous souhaitons par cette fresque sonore immersive, conçue autour de la correspondance de Gustave Courbet écrite à Ornans et dans son atelier, évoquer l'intimité du peintre au cœur de son pays. Elle évoque la construction de son atelier « dans la campagne », ses phases de créations et la transformation de ce lieu comme premier musée Courbet par Juliette Courbet. »

Benjamin Foudral, directeur du Pôle Courbet

La composition



© Sofiane Messabih

Sofiane Messabih a littéralement pensé cette fresque sonore comme une œuvre musicale à part entière.

Les extraits des lettres des correspondances de Juliette et Gustave Courbet sont parties intégrantes de la pièce.

Ainsi les voix de Gustave et Juliette créent, combinées aux différentes clarinettes, une formation musicale de chambre hybride et inattendue.

La palette des timbres qui semble infinie nous embarque dans un récit évoquant des bribes d'histoire de cet atelier. Ainsi, trois périodes bien distinctes apparaissent :

- L'idée de la construction de l'atelier, la recherche d'un lieu et d'un architecte
- Les années passées à l'atelier
- L'après Commune de Paris puis la gestion de l'atelier par Juliette

Sofiane Messabih a déjà composé plusieurs pièces autour du peintre, exploitant chacune un instrument ou une famille d'instruments. En 2018, *Origine, esquisse sonore* pour quintette de flûtes traversières et récitant. En 2021, *Toiles* pour trio à cordes et en 2022, *Miroirs* pour deux sopranos et deux mezzo-sopranos. Au-delà de son intérêt pour Courbet, il répond régulièrement à des commandes d'ensembles instrumentaux et d'orchestres.

La clarinette

© Le petit Kollektiv



La famille de cet instrument est très étoffée, allant de la fameuse clarinette sib - suggérant le chat dans *Pierre et le loup* de Sergueï Prokofiev - à la clarinette contrebasse méconnue du grand public.

Dans *Reflets*, sont utilisées la petite clarinette en Mib, la traditionnelle clarinette en Sib et la chaleureuse clarinette basse, permettant ainsi de jouer sur les différences de timbres et de combinaisons entre elles.

Sofiane Messabih a volontairement exploré à la fois toute la tessiture de chaque instrument mais également toutes les formules possibles. Solo de petite clarinette, de Sib ou de basse/duo de basses, duo de Mib et Sib, etc. Trio de Mib, trio de basses et encore plusieurs autres instrumentations ayant chacune leurs couleurs et spécificités.

Pour jouer ces clarinettes, Sofiane Messabih a immédiatement pensé à la jazzwoman et improvisatrice Élodie Pasquier. Bien connue des scènes jazz françaises et européennes, Élodie Pasquier, au-delà de ses talents indéniables de musicienne, est avant tout une femme de caractère, dotée d'une grande sensibilité. Ce qui n'est pas sans rappeler notre cher Gustave ! Ainsi toute l'émotion d'Élodie Pasquier vient sublimer l'écriture musicale en lui apportant à la fois un mordant mais surtout une fragilité de l'instant.

Les voix

© Sofiane Messabih



Une grande réflexion et beaucoup de temps ont été nécessaires pour choisir la couleur vocale.

Bien entendu, aucun enregistrement sonore de l'époque n'existe mais nous savons que Gustave Courbet avait un accent très prononcé, d'ailleurs plus généralement, il semblerait qu'au XIX^e siècle la prononciation et les accents étaient bien différents. La question s'est donc posée de savoir si nous allions dans cette direction ou non.

Après plusieurs essais, il s'est avéré qu'un accent fort impactait grandement la compréhension du texte.

Ne pas voir le comédien mais seulement l'écouter, nécessite une limpidité et précision vocale quasi irréprochable. De plus, l'environnement acoustique de l'atelier, bien qu'intéressant de par cette belle réverbération, ne pardonne pas les imprécisions sonores. Ainsi, afin que l'auditeur soit dans un confort d'écoute et de compréhension de qualité, il a été décidé de limiter grandement les accents sur les deux voix.

Sébastien Barberon, comédien et metteur en scène de métier, prête sa voix au personnage de Gustave Courbet, sujet sur lequel il a déjà créé à plusieurs reprises. De plus, Sébastien Barberon a doublé plusieurs documentaires pour Arte TV, lui procurant une expérience solide de l'enregistrement vocal.

Sandrine Kohler, quant à elle, s'est glissée dans la peau de Juliette Courbet. Sandrine Kohler est chanteuse et musicienne de profession, ses expériences artistiques l'ont menée vers la danse mais aussi vers le théâtre. Elle porte également un intérêt certain pour la lecture à voix haute et notamment pour les albums jeunesse.

La diffusion

© Sofiane Messabih



trouve en l'atelier des problématiques acoustiques intéressantes mais complexes, que M^r l'ingénieur a su résoudre subtilement tout en respectant les souhaits de Sofiane Messabih et même en sublimant l'œuvre. Ainsi l'auditeur peut profiter d'une belle qualité d'écoute tant sur le plan de la compréhension que sur l'aspect immersif. Les fixations des enceintes ont nécessité également une certaine réflexion de la part d'Adrien Maire du Poset à qui nous avons commandé quatre pièces sur mesure.

Ce dispositif de diffusion crée une spatialisation des personnages qui semblent se déplacer et nous procure une sensation de réalité sonore augmentée. Les voix évoluent devant nous... derrière nous... Les sons tournent, bougent, rebondissent aux quatre coins de l'atelier. L'auditeur peut aussi choisir de se déplacer et ainsi changer sa réalité sonore.

Cette création, portée par l'association « Le Petit Kollektiv » est une commande du Pôle Courbet.

Reflets n'aurait su naître sans la réflexion et toute l'implication de Noé Michaud. L'ingénieur ici, ce n'est pas M^r Roubérol (cf. lettre de Juliette) mais bien Noé Michaud. Bien que simple d'apparence, le dispositif quadriphonique

Atelier Courbet

© Département du Doubs



Contre-pôle de l'atelier parisien de la rue Hautefeuille, célèbre pour avoir été le décor du tableau manifeste *L'Atelier du peintre* (1854-1855 – musée d'Orsay, Paris), l'atelier de Gustave Courbet à Ornans a été construit par l'artiste en 1860.

Implanté dans « [s]on pays », construit en périphérie d'Ornans, ce nouvel espace est imaginé comme un atelier moderne qui s'émancipe des modèles traditionnels urbains, s'adapte à la pratique et à la trajectoire d'un peintre tiraillé entre Paris et Ornans.

Tombé dans l'oubli pendant près d'un siècle, il est acheté en 2007 par le Département du Doubs, et inscrit au titre des Monuments Historiques le 24 juillet 2008.

Intégré au Pôle Courbet, ce lieu chargé d'histoires, indissociable de la modernité de Courbet, connaît sa renaissance grâce à une campagne de restauration lancée par le Département du Doubs en 2021.

À découvrir : le seul décor peint par Gustave Courbet.

Informations pratiques

ADRESSE

Atelier Courbet
14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
25290 Ornans

RENSEIGNEMENTS

reservationpaysdecourbet@doubs.fr
03 81 86 22 88

SITE INTERNET

www.musee-courbet.fr

OUVERTURE

jusqu'au 29 septembre 2024
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

TARIFS

Entrée libre et gratuite.



www.musee-courbet.fr
www.facebook.com/museecourbet
www.instagram.com/museecourbet

CONTACT PRESSE

Département du Doubs
Hélène Wokowski-Pierre
helene.wokowski-pierre@doubs.fr
03 81 25 80 84 – 06 14 37 17 26



DÉPARTEMENT DU DOUBS

Hôtel du Département
7 avenue de la Gare d'Eau
25031 Besançon CEDEX
Tél: 03.81.25.81.25

<https://www.doubs.fr>
<https://www.facebook.com/cddoubs>
<https://www.youtube.com/user/videoscg25>
<https://www.instagram.com/doubscd25>
<https://twitter.com/doubscd25>

