

écoutez voir !

exposition design graphique

Commissariat d'exposition :

la Maison des éditions Pyrénées

du 15 avril au 27 juin 2015

du mercredi au samedi de 15h à 19h
entrée libre (sauf jours fériés)

ouverture exceptionnelle

Vendredi 8 mai, de 15h à 19h30

Dimanche 10 mai de 10h à 18h

dans le cadre de Rock this town

le Bel Ordinaire, espace d'art
contemporain Pau-Pyrénées

les Abattoirs

allée Montesquieu

64 140 Billère

Questionnant les relations étroites entre design graphique et pratiques musicales, **écoutez voir !** s'attache à montrer comment ces deux champs artistiques se nourrissent l'un l'autre, notamment autour de l'acte d'éditer. Répondant à l'invitation du BO pour assurer le commissariat d'une exposition dédiée au design graphique dans la grande galerie, la maison des éditions Pyrénées délègue deux membres du collectif. Designers graphiques et enseignants à l'école supérieure d'art des Pyrénées – site de Pau, Julien Bidoret et Jean-Marc Saint-Paul mettent alors à profit leur expertise et leur passion pour assurer la conception de cette exposition.

Avec une sélection d'affiches du designer Niklaus Troxler pour le festival de Willisau en Suisse, une mise en évidence de la persistance des productions « do it yourself » dans le paysage musical contemporain, un panorama des pratiques dans le champ du motion design et une présentation d'objets émanant de différents labels internationaux qui revendiquent une ligne éditoriale cohérente et exigeante, **écoutez voir !** présente une pluralité de projets qui viennent nourrir une réflexion sur le geste d'éditer de la musique à l'heure actuelle et sur la diversité des pratiques à travers lesquelles s'exprime cette association entre musique et design graphique.

Partenaires et coproducteurs de l'exposition: accès)(cultures électroniques; ampli, scène de musiques actuelles; le Bel Ordinaire, la maison des éditions Pyrénées, les services techniques de la Ville de Pau.

Partenaires et coproducteurs des rendez-vous: les amis de la chanson populaire ; ampli, scène de musiques actuelles; le cinéma le méliès, le réseau de lecture publique de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, la direction vie des quartiers et politique de la Ville - service jeunesse de la Ville de Pau

salle 1 - Did DIY die ?

Quarante ans après le mouvement punk, qui a encouragé des stratégies de production et de diffusion d'images (et de musique) légères et autonomes, jouant sur l'urgence, l'énergie et l'économie de moyens, nous consacrons un des espaces de l'exposition à présenter un état des pratiques «do it yourself» dans le paysage contemporain.

Cette proposition se fera au travers d'une sélection d'affiches, flyers, micro-éditions, autant de supports éphémères et volatiles, émanant de salles de concerts, associations, squats, artistes, graphistes et musiciens, pensés dans une nécessaire négociation entre besoin de communiquer, conditions économiques très resserrées, urgence et passion de proposer des images fortes associées à la musique qu'elles soutiennent.

maisondeseditions.fr/div

salle 2 - All that jazz Niklaus Troxler

détail d'une affiche de Niklaus Troxler pour le concert Tim Berne's paraphrase - 98

Depuis bientôt quarante ans, la ville suisse de Willisau accueille un festival annuel dédié au free jazz et au jazz contemporain. Niklaus Troxler, designer graphique et fondateur du festival, en a assuré la création de chacune des affiches de 1978 jusqu'en 2010, date à laquelle ses filles Paula et Annik ont repris le flambeau. Leurs pratiques jouent de la correspondance entre arts graphiques et

musicaux, deux disciplines combinatoires qui partagent souvent le même champ lexical. Les affiches créées pour le festival sont bien plus que des supports de communication ; elles expriment la même liberté créatrice qui souffle sur les formes musicales programmées lors de ces événements, et, par leur côté expérimental et ludique, toujours à la limite de la lisibilité, elles sont à chaque fois une véritable proposition artistique, un événement en soi. Elles offrent annuellement au public un jeu de décryptage et de plaisir formel et coloré, rendez-vous visuel et ludique, à la fois généreux et savant.

<http://www.troxlerart.ch/>

salle 3 - eyetunes

Une programmation de **Bertrand Grimaud** / association **Monoquini**

Certains films sont déconseillés aux personnes épileptiques.

eyetunes, en référence à un populaire lecteur de média, pourrait se traduire par musiques pour l'œil.

Il s'agit d'une sorte de scopitone de l'ère numérique. Ce juke box associant l'image au son, apparu en France dans les cafés au début des années 60, le scopitone comportait 36 films musicaux projetés en 16 mn rétro-projetés sur un petit écran.

Cette sélection internationale présente un panorama de 36 clips réalisés par des artistes et des graphistes contemporains des quinze dernières années. Produits pour l'essentiel par ordinateur, ces courts films d'animation empruntent la voie de l'épuration, de l'abstraction, de la géométrie et du rythme visuel pour atteindre la synchronisation parfaite du son et de l'image, dans la longue lignée du cinéma graphique expérimental du siècle passé. Contemplatives ou extatiques, minimales ou chatoyantes, ces partitions visuelles puisent dans le vaste répertoire des musiques électroniques actuelles, offrant une variété de tonalités et d'ambiances.

Toute la programmation : **Alexander Dupuis** No input-pixels / **Alexander Stewart** Power / **Carlin Diaz** Interaction de formes / **Chris Casady** Puddle Jumper / **Clemens Kogler** Stuck in a groove / **David Muth** You are the Sony of my life / **D-Fuse** Endeka / **Eduardo Omine** Untitled 246 / **Jan Goldfuß** Catfish / **Johannes Timpernagel** Insct / **Johannes Timpernagel** Not me / **John Osborne** Lines for clarinet / **Jono Brandel** Neuronal Synchrony / **Karø Goldt** Aussicht von einem treibenden Floss / **Clemens Kogler** Stuck in a groove / **David Muth** You are the Sony of my life / **D-Fuse** Endeka / **Eduardo Omine** Untitled 246 / **Jan Goldfuß** Catfish / **Johannes Timpernagel** Insct / **Johannes Timpernagel** Not me / **John Osborne** Lines for clarinet / **Jono Brandel** Neuronal Synchrony / **Karø Goldt** Aussicht von einem treibenden Floss / **Keita Onishii** Dynamics of the subway / **Keita Onishii** Forest and trees / **LIA** G.S.I.L.XII/ + / **LIA** HardVideo / **LIA** G.S.I.L. XIX/ **Maia** Notdef / **Manuel Knapp** Voivod / **Markus Wambsgans** The exact colour of doubt / **Michaela Schwentner** Take the bus / **Michaela Schwentner** Transistor / **Nic Hamilton** Blaster / **Nicolas Berthelot** Point de fuite / **In:ja!** Rewind / **In:ja!** Track 09 / **Peder Norby** Rymden (Ode to Kymatica) / **Rogier van der Zwaag** Grindin' / **Semiconductor** New Antics / **Shogo Tsurii** 2 / **Tektōn** Cylinders / **Tina Frank** Vergence / **Tinhoko** _relifted et **Zeitguised** Cream Theme

Une co-production [aces|s| cultures électroniques](#), [le Bel Ordinaire](#) et [la maison des éditions](#).

salle 4 - lignes graphiques

S'il est une échelle où le design graphique et les pratiques musicales peuvent entrer en résonance, c'est celle du label ou du micro-label. Lieux privilégiés de rencontres et d'expérimentations musicales, ils sont également un espace dans lequel la dimension visuelle des productions peut devenir partie intégrante d'une politique éditoriale globale. Ainsi, de nombreuses structures travaillent avec un designer, parfois également musicien, dans la durée et dans une véritable logique de projet.

Cette volonté de proposer une ligne éditoriale claire leur permet de revendiquer une grande cohérence et d'affirmer l'image d'un projet fort et facteur d'adhésion.

Une première exposition consistera en une sélection d'objets émanant de ces labels. Elle sera l'occasion de questionner la persistance et la pertinence de ces supports physiques

dans leur complémentarité avec les pratiques de diffusion dématérialisée de la musique.

Treize labels internationaux présentés :

Dust to Digital

Atlanta, Georgia, USA

Fondé en 1999, Dust-to-Digital est un label américain basé à Atlanta, spécialisé dans la ré-édition et la documentation de la musique populaire américaine. Dans le prolongement du travail des grands ethno-musicologues américains (John et Alan Lomax, Harry Smith, Joe Bussard...), les objets qu'ils publient sont l'aboutissement d'un long et précis travail de recherche dans les archives de la folk, du blues, du gospel ou de la musique country. Abondamment documentées par une iconographie choisie et de nombreux textes critiques et historiques, leurs éditions sont autant d'objets rares et précieux, qui nous permettent d'entendre ces voix fantomatiques surgir du passé pour éclairer les racines de la culture musicale occidentale du XXe siècle.

<http://www.dust-digital.com>

Entr'acte

Anvers, Belgique

Allon Kaye, designer graphique anglais travaillant essentiellement à la conception de publications d'art, a fondé Entr'acte en 2000. Ce label, farouchement indépendant, édite des projets sonores internationaux aventureux et exigeants, du field recording (paysage sonore) à la musique concrète, en passant par la musique électronique la plus pointue. Le parti pris pour la dimension visuelle est radical et rigoureux: chaque objet, CD, DVD, disque vinyle, cassette ou clef USB, est systématiquement mis sous vide dans une pochette PVC sur laquelle sont sobrement sérigraphiées quelques informations ainsi qu'un numéro de série. Cette approche, à la fois audacieuse et humble, reflète le souhait d'Allon Kaye de ne pas interférer visuellement avec les projets musicaux qu'Entr'acte promeut, afin que ceux-ci soit abordés librement par l'auditeur.

<http://www.entRACTE.co.uk>

Faitiche

Leipzig, Allemagne

La naissance de Faitiche vient de la découverte en 2008 de l'œuvre d'Ursula Bogner, une artiste inconnue, qui créait en secret des compositions musicales électroniques abstraites, des partitions graphiques, des dessins ou des gravures. Faitiche est le projet de Jan Jelinek, directeur artistique et fondateur du label. Le design de ces objets est issu d'un principe de simplicité et de modestie qui selon Jan Jelinek lie les diverses activités. d'Ursula Bogner. Pas de logo, pas de typographie spécifique, une iconographie et un matériau exclusivement issu de sources externes, d'archives ou de documents.

<http://www.faitiche.de>

History Always Favours The Winners

Royaume Uni

History always favours the winners est un label mené depuis 1996 par James Leyland Kirby qui y poursuit l'expérience qu'il menait précédemment au sein du projet V/Vm Test. Il y produit une musique profondément mélancolique, hantée par les fantômes qui se manifestent dans le creux des sillons des anciens 78 tours qu'il sample, pour y déceler les fragilités, les brisures et les errances de la mémoire humaine.

Les pochettes des vinyles et cds sont exclusivement l'œuvre du peintre Ivan Seal, dont les œuvres se dévoilent recto et verso sur les faces avant et arrière des pochettes.

<http://www.brainwashed.com/vvm>

raster-noton

Allemagne

Raster-noton: archiv für ton und nichtton, label de musique électronique mimimaliste allemand, est né de la fusion des projets d'Olaf Bender / Byetone et de Carsten Nicolai / Alva Noto. Fondé en 1996, l'approche musicale minimale, numérique et abstraite voire même mathématique se traduit visuellement par des objets aux lignes dures et précises. De nombreuses productions fonctionnent en séries, qui déploient un projet musical ou graphique singulier dans de multiples objets.

<http://www.raster-noton.net>

Rune Grammofon

Oslo, Norvège

Rune Grammofon est un label de musique fondé en 1998 à Oslo par Rune Kristoffersen. Consacré à la musique électronique, au jazz et à la musique improvisée, la réputation de ce label a grandi au cours des années, notamment grâce à la splendeur des pochettes de disques que Kim Hiorthøy, seul designer de l'ensemble des objets produits par le label. Sans restriction de genre, le label diffuse des musiques électroniques, des musiques improvisées, du rock et du jazz. Rune Grammofon mise sur la découverte d'artistes et la transmission de leurs projets, choisis pour leur authenticité et leur magie. Le travail de Kim Hiorthøy, designer graphique, plasticien, réalisateur et musicien internationalement reconnu, allie élégance fragile et poésie brute dans des compositions à la légèreté sensible toujours sur le fil.

<http://www.runegrammofon.com>

Touch

Angleterre

Label londonien fondé en 1981 par le photographe et graphiste Jon Wozencroft, épaulé par Mike Harding qui en assure avec lui la gestion et politique éditoriale, Touch se revendique comme n'étant pas un label musical, mais une plate-forme éditoriale, chambre d'écho pour des créations sonores (Cds, vinyles, web-radio) et audio-visuelles (DVD, films et documentaires), mais également éditoriales (livres, images). Le travail de Jon Wozencroft, photographe aux ambiances brumeuses, aux lumières et couleurs douces et délicates associe les productions sonores variées du label dans une ligne et une identité graphique instantanément reconnaissables.

<http://www.touch33.net>

Winds Measure Recordings

New York, Etats-Unis

Le label fondé par Ben Owen, musicien expérimental proche des pratiques du field recording (enregistrement de terrain) édite sur les presses typographiques de son imprimerie Middle Press à Brooklyn des objets rares et précieux, dont la sensualité subtile des papiers et

cartons s'allie à une beauté typographique et iconographique imprégnée de minimaliste.

<http://windsmeasurerecordings.net>

Where To Now?

Brighton, Royaume-Uni

L'histoire de ce jeune label britannique a débuté dans un bar de nuit où ses fondateurs diffusaient des compilations de new wave, minimal synth, no-wave ou neo dub. Progressivement, le label s'est structuré autour d'une émission de radio, puis en éditant leurs premières cassettes et vinyles qui prirent la direction d'un son plus expérimental et aventureux. Ils assument eux-

même la conception graphique des objets qu'ils produisent, à travers leur Studio Of The Immaculate Heart. Acteurs d'une esthétique contemporaine radicale, ils cherchent à établir une identité visuelle forte et sigulière, utilisant régulièrement la riso (procédé d'impression monochrome bon marché) pour la création des pochettes de leurs cassettes.

<http://wheretow.bandcamp.com>

Nashazphone

Label franco-égyptien fondé par Hicham Chadli.

<https://www.facebook.com/pages/Nashazphone/171246872903072>

NNA Tapes

USA, Vermont

<http://nnatapes.com>

Preservation

Australie

<http://www.preservation.com.au>

Infinite Greyscale

Royaume Uni

<https://infinitegreyscale.wordpress.com/>

À VOS AGENDAS !

L'espace d'art contemporain est ouvert à tous du mercredi au samedi de 15h à 19h.

Entrée libre

Vernissage de l'exposition

14/04 à 19h

Bel Ordinaire, Billère

Conférence de Niklaus Troxler

All that jazz

15/04 à 18h

Médiathèque A. Labarrère, Pau

Tape m'en 5 : présentation du label indépendant allemand Winter et Winter

25/04 à 11h30

Médiathèque A. Labarrère, Pau

We can be heroes -

Performance participative avec Groupenfonction

25/04 à 18h

Place de la libération, Pau

Visite commentée de l'expo

02/05 à 16h

Bel Ordinaire, Billère

Atelier design graphique

02/05 à 17h

Bel Ordinaire, Billère

Happy birthday Prohibited records

Concert de F/Lor

07/05 à 18h

Bel Ordinaire, Billère

Concert de NLF3 + Heliogabale

08/05 à 21h

Route du Son, Billère

Concert de Roi Boyé & Nilok trio

16/05 à 18h

Bel Ordinaire, Billère

Conférences d'Allon

Kaye (Entr'acte) + Paul McDevitt / Cornelius Quabeck (Infinite Greyscale)

21/05 à 18h

Route du Son, Billère

Tape m'en 5 : présentation du label norvégien Rune Grammofon

06/06 à 11h30

Médiathèque A. Labarrère, Pau

Visite commentée de l'expo

06/06 à 16h

Bel Ordinaire, Billère

Atelier créatif design graphique

06/06 à 17h

Bel Ordinaire, Billère

Café musique :

unleash the beast, Benoit Ménard

12/06 à 12h30

Médiathèque A. Labarrère, Pau

Visite de la dernière chance

27/06 à 16h

Bel Ordinaire, Billère

Concert de Merry Crisis

27/06 à 18h

Bel Ordinaire, Billère