Olivier Toulemonde

Dossier artistique

Olivier Toulemonde
14 rue Félix Gaffiot
25440 Liesle
contact@olivier-toulemonde.com
http://www.olivier-toulemonde.com

La Volière
Installation sonore
Art en Chapelles *– Chapelle de l'Oratoire – Hôpital de Pontarlier*
juin-août 2022

Installation sonore composée d'une douzaine de haut-parleurs invisibles, qui semblent donner vie à des êtres furtifs.

Un ange passe. Ou peut-être plusieurs.
Voilà qui pourrait être le sous-titre de La Volière.
Une expression qui renvoie au silence.
Mais l'ange ne fait-il aucun bruit lorsqu'il vole ?
On entendra probablement quelques battements d'ailes.
L'ange est aussi gardien. Protecteur. Une autre façon de nommer l'hôpital.
Entre les lentes respirations du lieu, il y a aussi des bancs qui grincent, et qui trahissent par le son les mouvements de quelques êtres furtifs.
La matière craque sous le poids de l'invisible.
Enfin il y a le vent qui souffle à l'intérieur, et qui balaie d'un souffle toutes ces présences immatérielles.

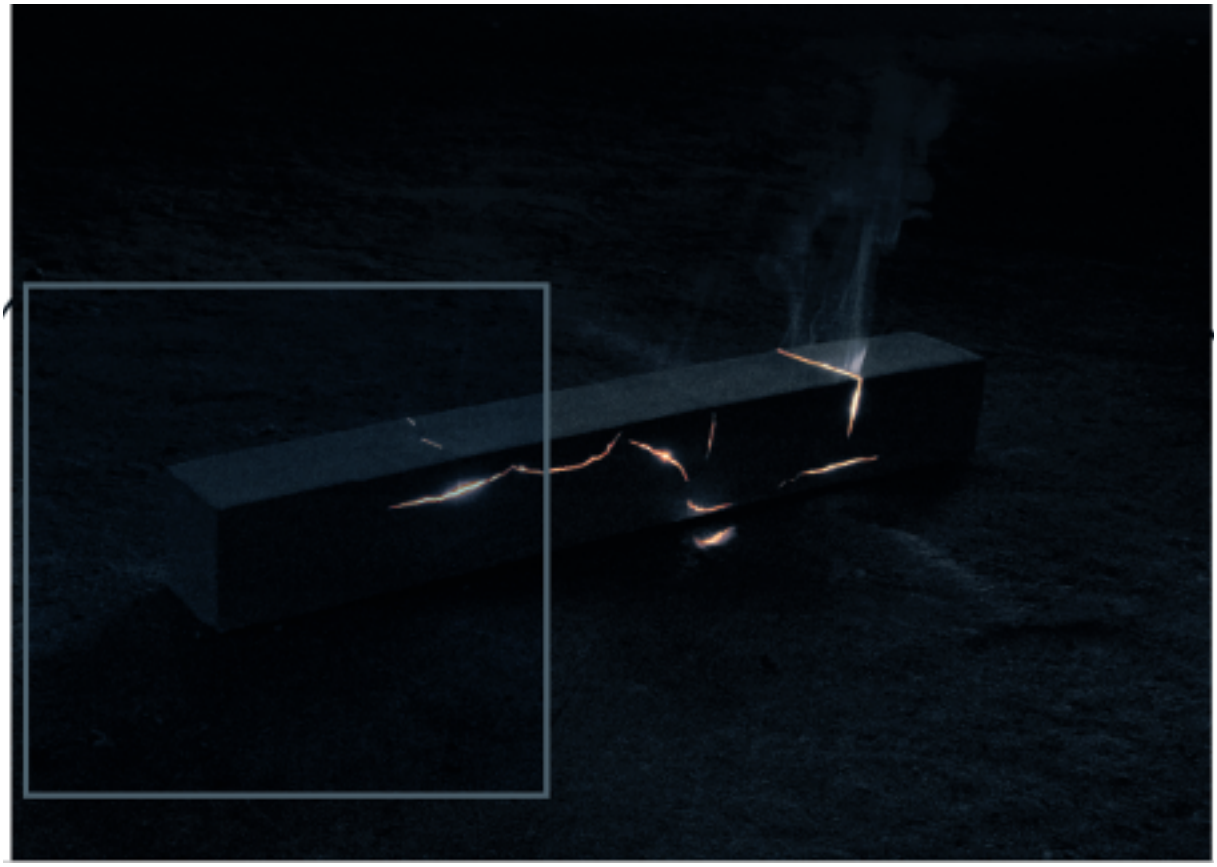
Canti
Installation
Citadelle de Besançon
juillet à septembre 2021

Marc Cellier – photographe
Olivier Toulemonde – artiste sonore

10 portraits photographiques d'arbres, en grand format et 10 enregistrements sonores, réalisés aux pieds de ces même arbres.
La vitesse de lecture de ces sons est proportionnelle à l'intensité du flux de sève mesuré dans le vieux tilleul à côté de la salle d'exposition. Lorsqu'un nuage passe ou que la nuit tombe, le son ralentit et devient plus grave. Lorsqu'un rayon de soleil vient se poser sur les feuilles, le son accélère et devient plus aigu.
D'apparence immobile, l'arbre n'en vit pas moins intensément. Cette installation visuelle et sonore donne corps, par le son, à la vie organique du monde végétal.

Une production Intermèdes Géographiques

YAW
Installation
Esox Lucius
octobre 2020



Pierre-Yves Freund – sculpteur
Tugba Yüksel – photographies
Olivier Toulemonde – composition sonore

Une exploration de l'ancienne gare, à travers ses doubles cloisons, ses espaces perdus, ses frontières et ses fêlures.
Un bloc de plâtre qui craque et qui s'ouvre lorsqu'il est soumis à l'intense chaleur de la lumière.
Une amplification de ces brisures dans l'espace de la galerie, comme si ce sont ses murs qui se fissurent, dans une inversion d'échelle.

Perches
Performance sonore
Théâtre de la Bouloie
Septembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YT_1h1sjtdM

Xavier Saïki - perche, objets & surfaces vibrantes
Olivier Toulemonde - perche, objets & surfaces vibrantes

Quelques objets choisis, délicatement posés sur des surfaces vibrantes. Au bout d'une perche, un micro s'approche et tout à coup les objets s'animent, se déplacent, se croisent et s'entrechoquent. Le silence laisse la place au son, dans une musique de bruits joyeusement cacophonique. Du bout de leur perche, Xavier Saïki et Olivier Toulemonde tirent les ficelles invisibles de cet étrange théâtre et suivent au plus près chaque objet, pour nous en révéler les contours sonores insoupçonnés. La plupart du temps invisible et reléguée au hors-champ du cinéma, la perche prend ici le devant de la scène et devient un véritable instrument au service de la musique.

Les Jardins de Perséphone
Installation sonore
A Ciel Ouvert *– Riorges*
juillet-décembre 2020

Une rumeur semble provenir des profondeurs de cet étrange jardin, composé de tuyaux coiffés d'un coude, qui surgissent de terre tels des périscopes.

Chacun d'eux abrite une voix, celle d'un jardinier, qui livre ses secrets à l'auditeur curieux qui vient coller son oreille au tuyau.
.

Ipotêtu
Musée virtuel – 1 % artistique
*Collège Pierre-Emmanuel – **Pau***
juin 2019

Le projet du Musée d'Ipotêtu a été retenu au titre du 1% artistique du collège innovant Pierre Emmanuel de Pau suite à l'appel d'offre du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques pour la réalisation d'une oeuvre numérique.

Le Musée d'Ipotêtu est un musée virtuel en ligne, c'est une analogie tridimensionnelle des bâtiments du collège Pierre Emmanuel. Son interface numérique permet aux usagers de visiter chacun de ses espaces de manière dynamique depuis son écran d'ordinateur grâce à une connexion internet. Vous pourrez aussi naviguer dans le Musée avec un casque de réalité virtuelle.

Chaque oeuvre exposée dans le musée a été réalisée au collège en 2018 et 2019 avec les collégiens et enseignants dans le cadre d'ateliers de pratiques artistiques organisés par les artistes du projet Ipotêtu.

Ce projet a été dirigé par les artistes Lyn Nékormaté et Jean Paul Labro du Collectif Ding et Elsa Mazeau. Ils se sont associés à d'autres artistes Olivier Toutlemonde, Laurence Cornet, Fabrice Cotinat et Yuting Su. La création graphique et le développement du site ont été confiés au designer graphique Sébastien Garciaz.

Ce projet n'aurait pas été réalisable sans le soutien de Maeva Changeur et Marina Bianchi. Toutes deux ont mené une mission de service civique dédiée au projet Ipotêtu entre 2018 à 2019

Nous remercions les deux architectes Nathalie Larradet et Alexandre Lacaze pour leur contribution au projet. Nous remercions également Monsieur Pierre Segura, principal du collège ainsi que les équipes éducatives et enseignantes qui ont soutenus ce projet, sans oublier les collégiens et collégiennes qui ont participé aux ateliers et contribuer à la réalisation des oeuvres exposées dans le Musée d'Ipotêtu.

https://ipotetu.com/

Cheminement
Résidence « Mon village et l'artiste »
Parc Naturel des Ballons des Vosges
2013-2014

Nicolas Desmarchelier – artiste plasticien
Olivier Toulemonde – artiste sonore

Deux années de résidence de terrain dans le village d'Aubure, qui ont donné lieu à de nombreuses rencontres avec les villageois, un parcours de santé, en lien avec l'histoire du territoire, des portraits sonores et vidéo d'habitants et une performance vidéo-musique-dessin.

https://www.parc-ballons-vosges.fr/nicolas-desmarchelier-musicien-plasticien-et-olivier-toulemonde/

Le Tube
Installation sonore
Back to the trees
octobre 2020

Le Tube propose de faire revivre l'expérience de Dom Gauthey, qui consistait, en 1782, à transmettre un message à plusieurs lieues de distance, au travers d'un long tuyau métallique. A défaut d'avoir réussi à convaincre le roi, son projet d'équiper tout le royaume du premier réseau téléphonique à grande échelle échoua de peu. A l'ère de la communication à outrance, ce parlophone archaïque vous permet de rentrer en contact et d'échanger avec l'Autre Côté. Comme un passage, une brèche à travers l'espace et le temps.

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne–Franche-Comté et de la Fondation Saint Gobain.

Conduites
Installation sonore
Festival Bien Urbain – Besançon
Été 2017

CONDUITES – INSTALLATION SONORE PAR OLIVIER TOULEMONDE

Du 20 mai au 17 juin
Promenade entre le square Bouchot et la Tour de la Pelotte

Comment faire écouter le son avec le moins d'artifices possibles ? C'est dans cette question que réside l'enjeu du travail d'Olivier Toulemonde. Invité lors de Bien Urbain 6 (L'OREILLE EN BOUCLE, dans le cadre de Parcours, promenades sonores), Olivier revient cette année avec CONDUITES, une installation toute en tuyaux ! Il vous propose de tendre l'oreille et de vous laisser surprendre par des timbres de voix transportés au gré de ces ancêtres des réseaux de communication.

Un bouche-à-oreille artistique

Cette œuvre installée sur la promenade des Glacis propose une pause auditive aux promeneurs.
Photo Ludovic LAUDE

Après les balades sonores proposées l'an dernier, Olivier Toulemonde revient sur le festival Bien Urbain pour y réaliser « Conduites », une installation sonore qui ne cherche qu'à surprendre.

Vous entendez ? Un murmure, une voix sont de ces tuyaux qui longent le chemin en contrebas de la Tour Carrée. C'est « Conduites », une installation sonore créée par Oli-

vier Toulemonde dans le cadre du festival Bien Urbain. Elle invite le passant à écouter et à prêter attention aux bruits qui l'entourent.

Interpeller

« Cette œuvre se fond dans le décor, la nature commence même à reprendre sa place entre les tuyaux. Beaucoup pensent aussi que cela a un rapport avec les travaux de la Tour de la Pelote mais pas du tout », note Chloé Cura, chargée de communication du festival. L'approche que l'on peut avoir avec cette structure dépend un peu du hasard. Il faut tendre l'oreille pour capter les sons surtout de ces bouches de métal que l'on ne remarque pas toujours. « Parfois on voit les gens passer devant puis s'arrêter subitement et faire deux pas en arrière pour comprendre ce qu'ils viennent d'entendre », ajoute Chloé Cura.

« Parfois on voit les gens passer devant puis s'arrêter subitement et faire deux pas en arrière pour comprendre ce qu'ils viennent d'entendre »
Chloé Cura

Ce clin d'œil à l'ouïe du téléphone portable a un objectif principal : interpeller.

« Cette installation cherche à piquer la curiosité du promeneur qui entendrait un murmure s'y plonger. Elle appelle à faire attention aux sons ambiants de la ville qui font partie du quotidien et qu'on ne remarque presque plus », poursuit la jeune femme.

La structure sera présente pendant toute la durée du festival, le temps pour les promeneurs de la découvrir et de se l'approprier. Néanmoins, comme beaucoup d'autres œuvres créées pendant Bien Urbain, elle sera démontée à la fin de l'événement pour partir rencontrer d'autres publics.

Avant cela, le jeudi 8 juin, Olivier Toulemonde proposera une rencontre au Square Bouchot pendant laquelle il présentera une performance sonore et initiera une discussion avec les passants.

Julie JOURNOT

AU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

Tube Radio
Installation / Performance
Festival Modulations – Besançon 2018

AU GYMNASE

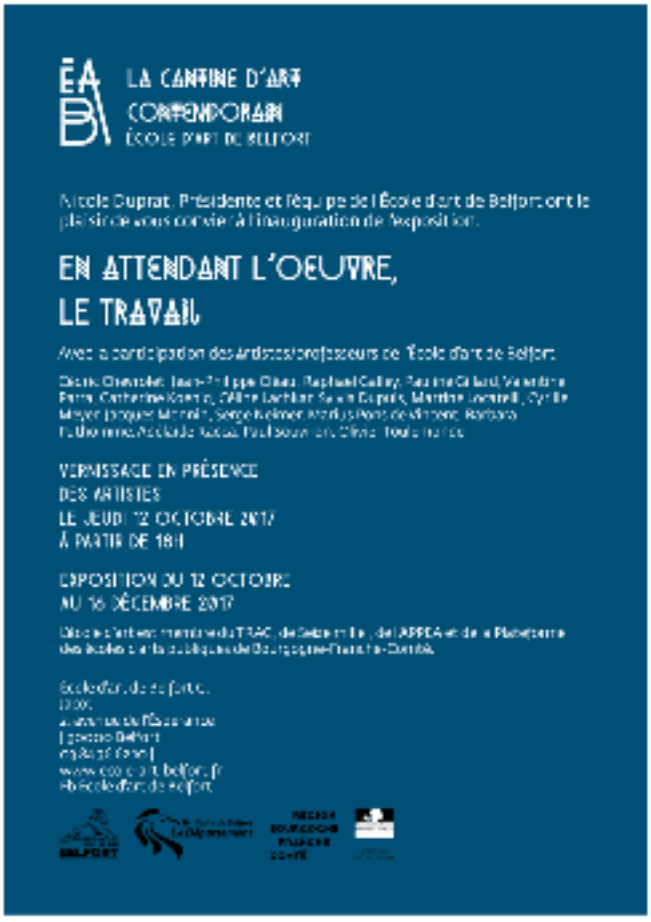
JEUDI 25 JANVIER

18H30 : TUBE-RADIO

par Olivier Toulemonde / performance radiodiffusée

O. Toulemonde est un musicien improvisateur, compositeur et réalisateur radio. Il s'intéresse à la manière dont le son se propage et est perçu par l'oreille mais aussi par le corps dans un espace donné. Ici, le son (généré à l'aide d'une batterie d'objets du quotidien -papillotes, brosse à dents, outils de bricolage, bols…-) est transporté à distance, comme dans un dispositif radio archaïque, à partir de longs tuyaux souples de chantier. C'est une invitation à s'étonner des sons de tous les jours et à capter l'événement ordinaire, qui deviendra peut-être objet sonore extraordinaire.

L'Horloge
Installation sonore
La cantine d'art contemporain – Belfort
2017



Une horloge et deux haut-parleurs
Tentative de faire entendre le temps qui passe
Chacune des trois aiguilles est associée à une fréquence pure, sinusoïdale, qui suit un mouvement ascendant, durant tout le tour du cadran (1 minute, 1 heure ou 12 heures)
Chaque instant possède donc son « accord », constitué de trois fréquences différentes
A chaque croisement des aiguilles, les fréquences se rapprochent et provoquent des battements
Chacun de ces moments devient alors un événement particulier que l'on attend patiemment

L'Oreillle en Boucle
Balade sonore
Radio Campus – Besançon
2016

Par-cours

L'AUTEUR

Olivier Toulemonde se consacre à la musique électroacoustique et à l'improvisation à partir de 1994. Cette même année, il participe à la création du Collectif Ishtar (Bourg-en-Bresse) et entame ses premiers travaux de musique concrète au studio Collectif & Cie (Annecy).

Il pratique l'improvisation sous sa forme la plus libre, dans un travail lié à l'écoute, la recherche sonore et la projection dans l'espace.

Il utilise principalement 2 dispositifs :
un ensemble acoustique composé d'objets sonores (ustensiles de

composé de longs ressorts amplifiés.

Découvrez les autres parcours sonores :
- **Le dehors et le dedans, l'expérience LIP 73**
- **Architecture du travail**
- **Nature et musique, sur le chemin de la Citadelle #1**
- **Patrimoine et musique, sur le chemin du centre-ville #2**
- **Les portes qu'on ouvre**
- **Cé-cité**

Plus d'info sur www.parcoursbesancon.fr

Découvrez des documentaires de création radio inédits, poétiques, curieux, intimes, informatifs, amoureux, proposés sous forme de balades sonores. À écouter en mouvement et sous casque, au fil d'un circuit suggéré par l'auteur-e. Téléchargeable librement sur le site www.parcoursbesancon.fr ou disponible à l'Office de Tourisme et des Congrès de Besançon et au CRIJ de Franche-Comté.
Un projet proposé par Radio Campus Besançon 102.4FM.

INFORMATIONS ET CARTE BALADE 7

L'oreille en boucle

durée : 60 mn
circuit : Centre ville
départ : Pont de la république
thèmes : Boucle du Doubs - le vieux Besançon
auteurs : Olivier Toulemonde

Le projet retrace le cours du Doubs, au bord duquel il crée une balade inédite où les compositions sonores invitent à entendre l'environnement autrement. Le rythme de la marche est propice à la contemplation - aussi bien visuelle qu'auditive - tout en maintenant notre corps entier dans une posture active.La démarche de cette balade suit le processus du flux de la pensée, qui en mouvement permanent, se laisse porter au gré du courant ou justement à contre-courant.

En plein centre ville, cette balade qui contourne le vieux Besançon et remonte la boucle du Doubs est remarquable par son calme, sa richesse de points de vue et bien sûr la richesse de son environnement sonore.

L'Oreille en Boucle donne à entendre de multiples histoires, dont le point commun est qu'elles sont toutes reliées au flux de la rivière. On y entend de vrais personnages, des rêveries aquatiques, des canards qui barbotent, des écluses et même un passage de la guerre des Gaules.

L'OREILLE EN BOUCLE
Réalisation, mixage :
Olivier Toulemonde
Voix : Anne-Marie Martin, le Capitaine Aziz, Claudine Munier, Franke Becker, Jean-Marie Pierret, Laurent Pantot, Marion Ecoiffier, Olivier Toulemonde, Pierre Dziadkowiak et Yannick Claudy
Extraits de films : « L'Atalante » de Jean Vigo et « Mon amour est près de toi » de Richard Pottier
Production : Radio Campus Besançon 102.4 FM, Ville de Besançon

BIEN URBAIN

parcours artistiques

dans (et avec) l'espace public

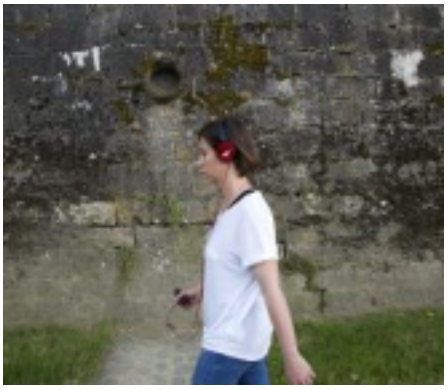
L'OREILLE EN BOUCLE – OLIVIER TOULEMONDE

Olivier Toulemonde vous propose une déambulation au fil du Doubs, afin de (re)prendre conscience en toute intimité de la richesse de cet environnement. Voix et sons vous murmurent à l'oreille des histoires entre fiction et réalité, faits historiques et rêveries aquatiques ; de quoi changer votre perception, le temps d'une écoute.

☞ Disponible à l'Office de Tourisme de Besançon

☞ Dans le cadre de « Parcours », balades sonores à Besançon produites par Radio Campus 102.4 FM.

Photos : Élisa Murcia-Artengo



La Table
Installation sonore
Kunstverein Heidelberg
Avril 2013

HEIDELBERGER KUNSTVEREIN

RIGHT BRAIN PROBLEMS | GROUP SHOW
Stuart Sherman with Serge Baghdassarians+Boris Baltschun, Christine Lemke, Babette Mangolte, Anahita Razmi, Olivier Toulemonde

Opening: Friday, April 19, 2013 | 7 pm
Exhibition from April 20 until June 23, 2013

The group exhibition "Right Brain Problems" links the first European, institutional solo exhibition of Stuart Sherman with contemporary artists who are connected to his work in various ways.

The American performer and filmmaker Stuart Sherman (1945-2001) was part of the avant-garde scene of artists, theater performers and filmmakers in New York in the 1970s and 80s. He presented his art - small-scale, obsessive and headstrong - mostly in places beyond the art establishment.

An important part of his artistic work is Sherman's short performances, the so-called "Spectacles". During these performances, he set up everyday objects in new constellations on a camping table and thereby opened references to genres like comedy, magic, musicals, minimalism, surrealism, fluxus and opera. Though small in presentation, Sherman discussed in the Spectacles extensive topics like time, language, eroticism and identity. With "Right Brain Problems" the Heidelberger Kunstverein shows for the first time in Europe an overview of the cinematic and performative works of Sherman as well as a comprehensive selection of his drawings and sketches.

Even though almost all of his short films are part of the collection of MoMa in New York, Sherman has received little public attention after his death. An exception is the retrospective "Beginningless Thought/Endless Seeing", curated by friends of Sherman in 2009 in New York. Next to a comprehensive overview of Stuart Sherman's art, the Heidelberger Kunstverein will present works by Serge Baghdassarians and Boris Baltschun (1972/1974), Christine Lemke (1967), Babette Mangolte (1941), Anahita Razmi (1981) and Olivier Toulemonde (1972), who either worked together with Sherman (Babette Mangolte) or whose works have several references to Sherman's way of thinking, his humor and his self understanding as an artist.

Concept: Susanne Weiß und Lena Ziese

The exhibition was developed within the framework of the project "Through the Roadblocks: Realities in Raw Motion" (2010-2012) initiated and organized by: NeMe

Stuart Sherman, From the Performance-Series "Spectacles" 1977-1993, Courtesy of the Estate of Stuart Sherman

Stuart Sherman, "The Eleventh Spectacle (The Knife)", 1978
Photo: Babette Mangolte, Courtesy of the artists and Broadway 1602 Gallery, New York

Teufelsberg, La Grande Oreille
création radiophonique
Arteradio.com / Deutschlandradio Kultur
Janvier 2013

LA COLLINE A DES OREILLES

De cette « montagne du diable », les Alliés écoutaient ce qui se disait en URSS...

TTT
Canal historique
PODCAST
Arte Radio

« Celui qui tire en premier meurt en deuxième », disait Brejnev... La sécurité du monde reposait alors en équilibre sur cette menace, et l'espionnage fonctionnait à plein, à l'Est comme à l'Ouest. Arte Radio 1 propose un documentaire sur cette période, coproduit avec la Deutschlandradio Kultur – c'est une première. Plus précisément, le réalisateur Olivier Toulemonde revient sur le destin singulier de la Teufelsberg, « la montagne du diable ». Haute de 114,7 mètres, cette colline artificielle a été érigée avec les décombres de Berlin. D'abord utilisée comme une station de sports d'hiver, elle fut ensuite réquisitionnée par l'armée américaine pour y installer une station d'écoute, destinée à espionner la RDA et l'URSS. La guerre froide fut aussi la guerre des ondes; c'est cette histoire qui nous est ici contée. *« C'était un endroit idéal pour capter les ondes électromagnétiques,* se souvient un des employés qui se relayaient dans le creux de cette oreille grande ouverte sur l'Europe. *On écoutait tout : militaires, politiques, civils* [...]. *On pouvait entendre Brejnev se brosser les dents !* » Désormais, le vent s'engouffre dans la station désertée. L'ambiance sonore, aussi lugubre que fascinante, est admirablement restituée.

La très populaire Teufelsberg continue de voir affluer le week-end des familles, des touristes, des noctambules en quête de sensations ; des graffeurs ont donné des couleurs à ses murs austères, des musiciens viennent profiter de l'acoustique du dôme. Mais que va maintenant devenir ce site, dans un extrême état de délabrement ? Des projets hôteliers ont failli lui redonner vie et David Lynch a tenté d'acquérir le terrain pour y construire une université de méditation transcendantale ! Pourtant, nous dit Arte Radio, rien n'a abouti. La Teufelsberg semble à jamais prisonnière de son passé. — ***Carole Lefrançois***

1 www.arteradio.com

Un monticule érigé avec les décombres de Berlin. De là, « on pouvait entendre Brejnev se brosser les dents » !