

Présentation du Programme international d'été du documentaire sonore

Le Programme international d'été du documentaire sonore est une nouvelle formation courte proposée par l'ENS Louis-Lumière, à destination de jeunes professionnels étrangers (lauréats d'une bourse des services culturels des ambassades de France), conçue avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la complicité de Radio France internationale (RFI). La première édition s'est tenue l'été 2021 à l'ENS Louis-Lumière.

La seconde session de ce programme en anglais a eu lieu du 11 juillet au 19 août 2022 avec 12 jeunes professionnels provenant du monde entier (Asie, pays du Golfe, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient), désireux de réaliser en France un documentaire sonore et de rencontrer l'écosystème professionnel français en vue de collaborations futures et pérennes.

Ces jeunes professionnels de l'audiovisuel, ayant une expérience en tant qu'auteur (blog, podcast ou projet créatif impliquant le son), ont été sélectionnés par un jury de professionnels français en lien avec les services culturels des ambassades de France concernées.

Le programme s'articule autour de 3 volets :

Formation théorique et pratique à l'écriture sonore (de la conception au montage)

Réalisation d'un documentaire sonore en binôme

Découverte de l'écosystème français de la création radiophonique / podcast (séances d'écoute, rencontres d'auteurs et de professionnels français du secteur, visites de structures clés).

La partie pédagogique est conçue et animée par la réalisatrice Frédérique Pressmann, documentariste et artiste sonore née à Paris en 1966. Elle a commencé sa carrière à New York à la fin des années 80 en tant que journaliste de presse écrite, écrivant notamment pour The Village Voice. De retour à Paris dans les années 90, elle a travaillé comme productrice radio, rédactrice dans divers journaux et traduit des livres de l'anglais vers le français. A partir de 2002, elle se lance dans la production de nombreux paysages sonores et documentaires radio, travaillant principalement pour la radio publique française (France-Culture, Arte Radio). Certaines de ces pièces ont remporté des prix nationaux. Depuis 2009, elle enseigne également la pratique documentaire dans les écoles et universités en France. Elle est l'auteur de trois longs métrages documentaires.

Le programme comprend également des rencontres et visites professionnelles avec des acteurs clés du secteur : RFI, Radio France, Arte Radio, Festival « Longueur d'ondes », SCAM (dispositif « Brouillon d'un rêve »), Institut français.

Certaines des productions 2022 seront diffusées lors du Festival DMZ en Corée du Sud, partenaire de la Résidence, ainsi que dans les festivals de Thessaloniki en Grèce et au Festival Longueur d'Ondes, deux autres partenaires du programme.

God owes a lot to Jphann Sebastian Bach | Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach By/de Ahmed Ashour & Radhapriya Gupta aka Noni-Mouse

Synopsis :

This project dives deep into the relationship between sound and religion, and how sound is used to induce psychosomatic, transcendental, euphoric, and cathartic experiences. Through prayer, recitation, devotional music, and other forms of aural emoting, people have occasionally found strength in their faith. In this piece, we speak to musicians from different walks of life, as they discuss their relationship with the spiritual elements of the music they perform, and the effect it has on them. We seek to explore the relationship between humans and Gods, between sounds and spirits, between religious belonging and longing

Ce projet se penche sur la relation entre le son et la religion, et la manière dont le son est utilisé pour induire des expériences psychosomatiques, transcendantales, euphoriques et cathartiques. Par la prière, la récitation, la musique dévotionnelle et d'autres formes d'expression sonore, certain.e.s ont parfois trouvé la force dans leur foi. Dans cette pièce, nous nous entretenons avec des musicien.ne.s de différents horizons, qui nous parlent de leur relation avec la spiritualité de la musique et son effet sur elles/eux. Nous cherchons à explorer la relation entre les humain.e.s et les dieux, entre les sons et les esprits, entre l'appartenance religieuse et la nostalgie.

Radhapriya Gupta aka Noni-Mouse is a left-of-center, electronic, experimental composer and sound artist, based in Mumbai, India. Always pushing the envelope with her craft, she loves deep-diving into different ends of music, sound and art, and exploring every bit of it. With curation, storytelling and synthesis of ideas at the centre of her practice, Radhapriya likes taking inspiration from the most unexpected things, and creating sonic translations of the same.

Radhapriya Gupta, alias Noni-Mouse, est une compositrice et artiste sonore électronique et expérimentale de gauche, basée à Mumbai, en Inde. Repoussant toujours les limites de son art, elle aime plonger dans les différentes facettes de la musique, du son et de l'art, et en explorer chaque parcelle. Avec la curation, la narration et la synthèse d'idées au centre de sa pratique, Radhapriya aime s'inspirer des choses les plus inattendues et en créer des traductions sonores.

Ahmed Ashour is a Bahraini-Egyptian producer, maker, writer, and thinker. He is a recipient of the prestigious Crown Prince of Bahrain International Scholarship. He works across different mediums including audio, theatre, and film, with a focus on creating space for members of the global majority community, especially Arab-and/or Muslim-identifying people, to navigate and intervene in the disciplinary/surveillance state. He received his BA in Theatre Arts and Performance Studies from Brown University in Providence, USA.

Ahmed Ashour est un producteur, réalisateur, écrivain et penseur bahreïno-égyptien. Il est lauréat de la prestigieuse bourse d'études internationale du prince héritier de Bahreïn. Il travaille sur différents supports, notamment l'audio, le théâtre et le cinéma en se concentrant sur la création d'un espace permettant aux membres de la communauté majoritaire, en particulier les personnes s'identifiant comme arabes ou musulmanes, de naviguer et d'intervenir dans l'état disciplinaire de surveillance. Il est titulaire d'une licence en arts du théâtre et en études de la performance de l'université Brown à Providence, États-Unis.

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/JISFG2ueWjA>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/3g7zEN8NkZ4mkqTmvFQcsx?si=d89591bc510b45e2>

Les archimandrithes du grand tamanoir

By/de Nastya Komarova & Luciana Rizzo

Synopsis :

Every week a group of artists meets to work on their own collective imaginary. Dreams, collages, automatic poems and discussions that leave us with a question: can a game be part of the resistance?

Chaque semaine, un groupe d'artistes se réunit pour travailler sur leur imaginaire collectif. Rêves, collages, poèmes automatiques et discussions nous laissent avec une question : un jeu peut-il faire partie de la résistance?

Nastya Komarova is the creative manager of the Russian podcast studio "TOLK". Before she was a part of the Yandex non-scripted content group and helped develop podcasts and documentaries in Russia. Nastya is from the south-eastern region of Russia, Buryatia. Now she is very interested in exploring her identity, documenting contemporary Buryat art and creating her own projects. She is also curious in the connection between art, history and socio-political processes.

Nastya Komarova est la directrice de la création du studio russe de podcasts "TOLK". Elle a fait partie de Yandex, collectif de production de contenus non scénarisés et a participé au développement de podcasts et de documentaires en Russie. Nastya est originaire Bouriatie, région du sud-est de la Russie. Aujourd'hui, elle est très intéressée par l'exploration de son identité, la documentation de l'art bouriate contemporain et la création de ses propres projets. Elle est également curieuse du lien entre l'art, l'histoire et les processus sociopolitiques.

Luciana Rizzo is a sound artist and a drummer based in Buenos Aires, Argentina. She was formed in Composition with Electroacoustic Media at National University of Quilmes. She learned popular music in several workshops and schools. However she has found her place in experimental and improvisational music. She has performed in different groups and also with her solo set, which is based on hybrid drums, samples, field recordings, feedbacks and songs.

Luciana Rizzo est une artiste sonore et une batteuse basée à Buenos Aires, en Argentine. Elle a été formée en composition avec des médias électroacoustiques à l'Université nationale de Quilmes. Elle a appris la musique populaire dans plusieurs ateliers et écoles. Cependant, elle a trouvé sa place dans la musique expérimentale et improvisée. Elle a joué dans différents groupes et aussi avec son set solo, qui est basé sur des tambours hybrides, des échantillons, des enregistrements de terrain, des feedbacks et des chansons.

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/-L7UGp6TCHo>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/1bRyKIO13TqmEsRuwk0Jsp?si=795ec6202b22406d>

Train of thought | Le train des pensées

By/de Harsh Kumar Khatwani & Ron Shmueli

Synopsis :

Paris metro is the most vital and crucial mode of transportation for Parisians and tourists from around the world. It is the heart and veins of the city. Some of the people just pass by to reach their destination, but for some it is their source of bread and butter. Who are these people whose lives collide through the tunnels when the train passes by? In this audio documentary, we explore the city underground and their 'Train of Thoughts'.

Le métro de Paris est le mode de transport le plus vital et le plus important pour les Parisiens et les touristes du monde entier. Il est le cœur et les veines de la ville. Certaines personnes ne font que passer pour atteindre leur destination, mais pour d'autres, c'est la source de leur gagne-pain. Qui sont ces personnes dont les vies s'entrechoquent dans les tunnels lorsque le train passe ? Dans ce documentaire audio, nous explorons le métro de la ville et son "train de la pensée".

Harsh Kumar Khatwani (28) is a documentary filmmaker based in India. He has a post graduation in Physics and has studied film-making at India's prestigious Satyajit Ray Film & TV Institute. For the last three years, he has been making science documentaries for India's public TV channel. His creation 'Beyond the Labcoat' has been selected at one of the finest science film festival in the world.

Harsh Kumar Khatwani (28 ans) est un réalisateur de documentaires basé en Inde. Il est diplômé en physique et a étudié la réalisation de films au prestigieux Satyajit Ray Film & TV Institute en Inde. Au cours des trois dernières années, il a réalisé des documentaires scientifiques pour la chaîne de télévision publique indienne. Sa création "Beyond the Labcoat" a été sélectionnée à l'un des meilleurs festivals de films scientifiques au monde.

Ron Shmueli (30), Israel. B.A graduate in communications, Radio and digital broadcasting from the Israeli "Sapir" academic college, Sderot. Interned at the Israeli news channel "N12" in the podcast department, and worked at the Israeli news channel "13" in the web news desk as content editor. Created podcasts about the Holocaust alongside managing the content and podcasts department at the college's radio "Kol Hanegev".

Ron Shmueli (30 ans), Israël. Diplômé en communication, radio et diffusion numérique du collège universitaire israélien "Sapir", Sderot. Il a fait un stage au sein du département podcasts de la chaîne d'information israélienne "N12" et a travaillé pour la chaîne d'information israélienne "13", en tant que rédacteur de contenus pour le web. Il a participé à la création de podcasts sur l'Holocauste et à la gestion du département contenus et podcasts de la radio universitaire "Kol Hanegev".

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/veaJFxi9VtU>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/4BcZsuGgGPzjheJmZSf7Te?si=f5f80b72fa184416>

Barbès, a history of a neighborhood through its music / Barbès, l'histoire d'un quartier au travers de sa musique

By/De Tebadi Mmotla & Fayçal Lahrouchi

Synopsis :

Talking about the history of immigration in Paris without the mention of Barbès would always be flawed. Probably more than any other neighborhood in the country, Barbès embodied for a long time many woes of failed politics of immigration, still at the heart of France's political debates today. Often regarded as a "difficult district", Barbès' rich and diverse legacy of immigrant music should not be overlooked nonetheless. In this documentary, we trace back the history of the musical movement in Barbès and seek to grasp why is this heritage slowly sinking into oblivion.

Parler de l'histoire de l'immigration à Paris sans évoquer Barbès serait maladroit. Probablement plus que tout autre quartier, Barbès a longtemps incarné les nombreux malheurs d'une politique d'immigration ratée, toujours au cœur des débats politiques aujourd'hui. Souvent considéré comme un "quartier difficile", l'héritage riche et diversifié de Barbès en matière de musique d'origine immigrée ne doit pas pour autant être négligé. Dans ce documentaire, nous retraçons l'histoire du mouvement musical à Barbès et cherchons à comprendre pourquoi ce patrimoine tombe lentement dans l'oubli.

Fayçal Lahrouchi is the co-founder of l'AMME, an NGO dedicated to the promotion of Moroccan electronic music, through projects that tackle Amazigh identity, musical heritage, transmission and collective memory. He's also a sound artist who aims to bring closer and bind together sonic and visual environments that would usually come off as far off each other. His practice varies mainly between electronic music production, field recording, audio documentary and sound art.

Fayçal Lahrouchi est le co-fondateur de l'AMME, une ONG dédiée à la promotion de la musique électronique marocaine, à travers des projets qui abordent l'identité amazighe, le patrimoine musical, la transmission et la mémoire collective. C'est aussi un artiste sonore qui cherche à rapprocher et à lier des environnements sonores et visuels habituellement éloignés les uns des autres. Sa pratique varie principalement entre la production de musique électronique, les enregistrements de terrain, le documentaire audio et l'art sonore.

Tebadi Mmotla is a South African broadcast journalist and a podcast producer. For the past four years she has been investigating various social issues, especially health related topics. Her reporting is done through human interest approach. Her main believe is that health is a basic human right and should be accessible for all. She has a background in Politics and International Relations from the University of the Witwatersrand in Johannesburg.

Tebadi Mmotla est une journaliste sud-africaine et une productrice de podcasts. Au cours des quatre dernières années, elle a enquêté sur diverses questions sociales, en particulier sur des sujets liés à la santé. Ses reportages sont réalisés dans une optique d'intérêt humain. Sa conviction principale est que la santé est un droit humain fondamental et qu'elle devrait être accessible à tous. Elle a une formation en politique et relations internationales de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg.

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/Oowdu0Ao8pY>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/4Ycs4uruA5JLjOfXDZrtq?si=99ee2527cfc481b>

Concrete Fissures / Fissures concrètes

By/De Nefeli Sani & Sohyeon Park

Synopsis :

Nearby ENS Louis-Lumière, Saint-Denis, there is a massive construction going on. Constant and severe construction noises are devouring the entire neighborhood. Saint-Denis has been scheduled to host the Olympic Village when Paris Olympic 2024 starts. Due to this, former residents who lived there were violently evicted/relocated since the new construction took place. Concrete Fissures focuses on how soundscapes can change due to these gentrification-capitalist causes. By using interviews of construction workers, neighbors, anti-Olympic activists, and a former evicted resident, the sound documentary uncovers the hidden story behind the nation-led Olympic Games. And the journey begins to bring back our own memories of the past Olympics held in Greece and Korea.

Près de l'ENS Louis-Lumière à Saint-Denis, il y a d'importantes constructions en cours. De constants bruits de chantier dévorent tout le quartier. Il a été prévu que Saint-Denis accueille le village olympique lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. De ce fait, les anciens habitants qui y vivaient ont été violemment expulsés et réinstallés ailleurs jusqu'à ce que les nouvelles constructions sortent de terre. « Concrete Fissures » se concentre sur la façon dont les paysages sonores peuvent changer en raison de la gentrification-capitaliste. En utilisant des interviews de travailleur.se.s des chantiers, de voisin.ne.s, de militant.e.s anti-olympiques et d'un ancien résident expulsé, le documentaire sonore dévoile une histoire cachée derrière les Jeux olympiques. Et ce voyage fait ressurgir nos propres souvenirs des Jeux olympiques organisés en Grèce et en Corée.

Sohyeon Park is a documentary filmmaker, writer, and video journalist. Most recently, she worked as a video journalist at a new media journalism group, Dotface. Graduated with a BA in School of Film, TV & Multimedia, Broadcasting from Korea national university of arts, Republic of Korea.

Sohyeon Park est une réalisatrice de documentaires, une écrivaine et une journaliste vidéo. Elle a récemment travaillé comme journaliste vidéo dans un groupe de journalisme de nouveaux médias, Dotface. Elle est titulaire d'une licence de l'école de cinéma, de télévision et de multimédia et de radiodiffusion de l'université nationale des arts de Corée.

Nefeli Sani is a sound artist based in Athens. She is a graduate student of the School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki (Greece; 2021). Her work uses digital & analog synthesizers, pre-recorded material, found objects and spoken word to create a space for silenced stories to be heard. She is a member of the experimental female duo *I broke the vase*.

Nefeli Sani est une artiste sonore basée à Athènes. Elle est diplômée de l'école d'études musicales de l'université Aristote de Thessalonique. Son travail utilise des synthétiseurs numériques et analogiques, du matériel préenregistré, des objets trouvés et de la parole pour créer un espace où les histoires silencieuses peuvent être entendues. Elle est membre du duo féminin expérimental *I broke the vase*.

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/HBLjPU3b8r8>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/36Fzc48tn4C5jU3W94eBe0?si=51a86ef5b82b4e96>

Zaban lengua

By/De Sanam Javid & Federico Serna

Synopsis :

Zaban lengua is a sound documentary that explores the difficulties that migrants face when they move to a new country with the new language that they have to learn. In this audio piece, Iranian musician Tara, and Colombian poet Jorge, tell us how they arrived in Paris, and how this change in language created a massive cultural barrier. Migration is a flow of the spirit through a place where your emotions vibrate away from your home town and they come back all the time.

Zaban lengua est un documentaire sonore qui explore les difficultés que rencontrent les migrant.e.s lorsqu'ils/elles s'installent dans un nouveau pays où ils/elles doivent apprendre une nouvelle langue. Dans cette pièce sonore, la musicienne iranienne Tara et le poète colombien Jorge nous racontent comment i.e.l.s sont arrivé.e.s à Paris et comment ce changement de langue a créé une importante barrière culturelle. La migration est un flux de l'esprit qui revient sans cesse, au travers d'un endroit où vos émotions vibrent loin de votre ville natale.

Sanam Javid is a folk culture researcher, radio writer and author from Iran. She studied tourism planning géographié and has a master's degree. Sanam has been writing for various radio programs for about five years. She has been studying and researching in the field of people's culture for more than ten years.

Sanam Javid est une chercheuse en culture populaire, rédactrice radio et autrice iranienne. Elle est titulaire d'une maîtrise en géographie de la planification du tourisme. Sanam écrit pour divers programmes radio depuis environ cinq ans et fait des recherches dans le domaine de la culture populaire depuis plus de dix ans.

Federico Serna is an anthropologist, sound recorder, audio post-producer, producer and cultural manager in sound and audiovisual projects in different regions of Colombia. He is co-founder of El Cauce, a company that produces transmedia narratives; of Tembe, Sound Laboratory, a production company dedicated to sound creation and the development of educational methodologies based on sound; and of El Globo, Nature Reserve.

Federico Serna est anthropologue, preneur de son, post-producteur audio, producteur et responsable culturel de projets sonores et audiovisuels dans différentes régions de Colombie. Il est cofondateur de El Cauce, une société qui produit des récits transmédiés; de Tembe, Laboratoire sonore, une société de production dédiée à la création sonore et au développement de méthodologies éducatives basées sur le son; et de El Globo, Réserve naturelle.

Lien YOUTUBE (with English subtitles) : <https://youtu.be/5766jQX3oHk>

Lien SPOTIFY : <https://open.spotify.com/episode/2PRB973jC5Y2YYdBP1iAra?si=ef58fd84f9cb4c8e>