

AURÉLIA NARDINI
www.aurelianardini.com
aureliadini@gmail.com

EXPOSITIONS / RÉSIDENCES / PERFORMANCES

2015

- *L'oreille d'or*, exposition personnelle à Ekluz, pour **MCD** // PARIS
- Lauréate de la **bourse Scam Brouillon d'un rêve sonore**
- Résidence de trois mois au *Château Éphémère* // CARRIÈRES-SOUS-POISSY(78)

2014

- Performance à la galerie LazerQuest avec **Siren's Carcass** // GARE XP, PARIS
- Résidence avec **Siren's Carcass** // *Galerie Init*, RENNES
- Laborintus, création sonore produite par l'*AAArévue* // *Labomédia*, ORLEANS
- Création sonore en milieu carcéral, avec l'association *Musiques de la Boulangère* // CHÂTEAUROUX

2013

- Résidence de création à la MJC Madeleine pendant un an // NANTES
- Une île, des îles, exposition collective// *Cluster de la création*, NANTES
 - L'West à L'Ouest, exposition collective// *L'AtelierExpo*, NANTES

2012

- Stapi, résidence de création // *Ateliers de Bitche*, NANTES
- Nouvel accent, exposition collective// *Cosmopolis*, NANTES
- STAPI, résidence & exposition collective// *Reykjavik School of Arts*, ISLANDE

2011

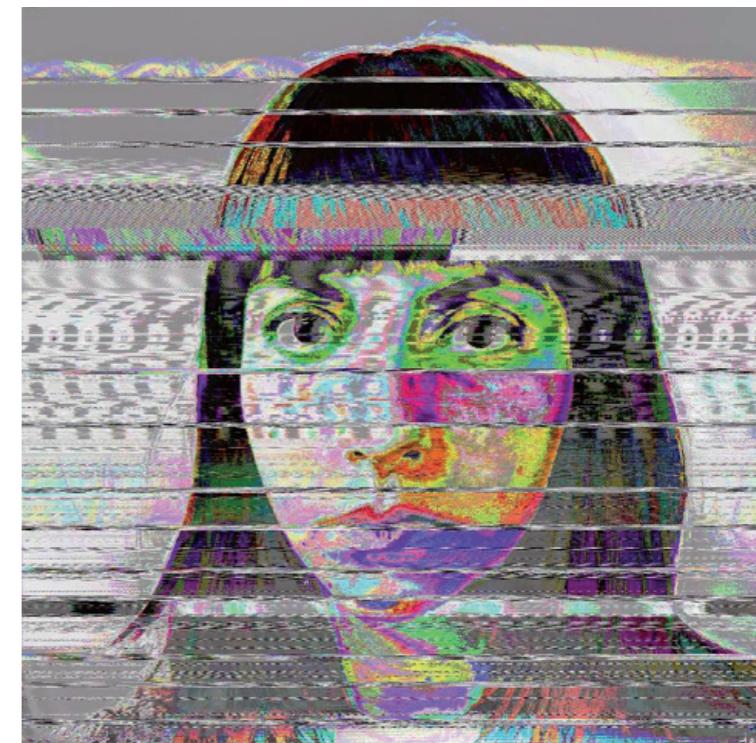
- Résidence-atelier d'improvisation vocale // *Apo33*, NANTES
- Allers-Retours, Résidence radiophonique // *Sante Fe Art Institute*, Nouveau-Mexique, USA
 - La Chambre des Echos, concert avec Anne-James Chaton & Charles Pennequin // *Pannonica*, NANTES
 - Ailleurs si j'y suis, exposition collective // *Dulcie Galerie*, ESBA NANTES
 - Transposer, exposition avec le collectif Kurt Forever // *6B*, ST DENIS
 - Mars Multimédia, exposition collective // *Chapelle des Fransiscains*, St NAZARE

2010

- Scarcity, exposition collective // *Galerie Das Bilt*, Utrecht, PAYS-BAS

ETUDES

- 2014-2015 // Conservatoire de Pantin // Classe de composition électroacoustique
- 2013-2014 // ENSA Bourges // Post-Diplôme Crédit sonore «Laborintus»
- 2012 DNSEP // ESBA Nantes
- 2010 DNAP // ESBA Nantes

À travers une pratique trans-disciplinaire, Aurélia Nardini tente de bousculer les situations d'écoute classique par ses compositions, performances et installations. Plasticienne et musicienne (notamment au sein du duo musical **Siren's Carcass**), elle développe un travail de dessin à l'école d'arts de Nantes, puis se spécialise dans la création sonore.

Elle crée en 2009 un groupe d'expérimentation vocale avec lequel elle organise des marches vocales dans la ville, ainsi que des performances participatives. Cette pratique vocale l'amène à expérimenter la voix comme matière, questionner les possibilités de l'improvisation en groupe et de l'acoustique spatiale.

En 2014, elle intègre le post-diplôme *Arts et création sonore* à l'école d'arts de Bourges, afin de développer un projet spatialisé sur dix enceintes et interactif.

En 2015, elle a été résidente au Château Éphémère, fabrique sonore et numérique et a réalisé une création radiophonique récompensé par la **SCAM Brouillon d'un rêve** qui a donné lieu à une exposition personnelle dans les locaux de MCD.

Son travail se caractérise par une démarche originale, gravitant autour des rapports qu'entretiennent les sons avec l'espace, ainsi qu'à leur dimension profondément ancrée à l'intime et à la mémoire. La forme du portrait, récurrente dans sa pratique, croise un goût pour les musiques populaires, auxquelles elle emprunte régulièrement les codes et esthétiques qu'elle ré-injecte dans des compositions électro-acoustiques et productions expérimentales.

L'OREILLE D'OR

Table interactive sonore et lumineuse

Vue d'exposition (Ekluz), Paris, 2015

Sous les mers a lieu une véritable guerre acoustique menée par ceux qu'on appelle les oreilles d'or.

À bord du navire, la présence de l'oreille d'or est cruciale pour identifier toutes les menaces alentours. Possédant une ouïe extrêmement fine due à un entraînement intensif régulier, il est capable d'identifier un navire, la direction et la vitesse qu'il prend, rien qu'en l'éccoutant. Jean a été oreille d'or pendant vingt ans à bord de sous-marins français. Le casque vissé sur les oreilles, il se retrouve à nouveau plongé dans la situation d'écoute qu'il a connu en mer. Il tente de reconnaître les sons, puis de nous les décrire.

Projet sonore protéiforme radiophonique, électro-acoustique et installation interactive, l'oreille d'or est une table intelligente qui permet à l'auditeur, grâce à un sous-marin miniature, de se déplacer sur une cartographie et déclencher des séquences sonores.

Cette création sonore a été récompensé par la bourse SCAM Brouillon d'un rêve sonore 2015, produite par ArteRadio et a donné lieu à une exposition présentée dans les locaux de MCD à Ekluz du 15 au 25 septembre 2015.

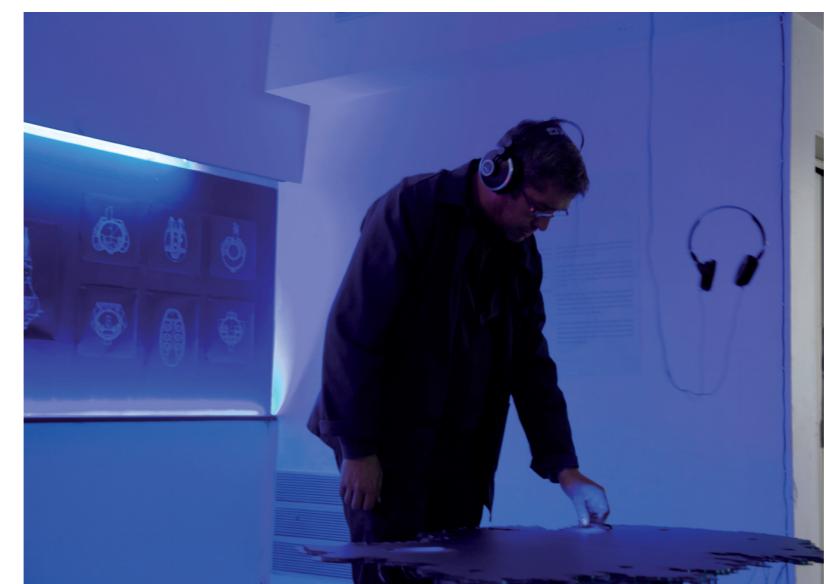
PRESSE

«Le récit est passionnant et fascinant. La voix de Jean et les bruits que propose la réalisatrice nous bercent. On se laisse volontiers embarquer et flotter dans cet univers qui n'a rien d'anxiogène. Ce magazine de création a reçu la bourse SCAM - brouillon d'un rêve sonore 2015.»
LE MONDE - 10/2015

«Le résultat est captivant, parfois hypnotique, puisque se succèdent le bruit caractéristique du sous-marin qui s'enfonce dans les flots, le vrombissement d'un volcan sous-marin en éruption, les craquements d'un iceberg à la dérive, la respiration d'une baleine bleue et également les sons confinés perçus par les hommes embarqués de longues semaines sans voir le ciel.»
TELERAMA - TTT - 10/2015

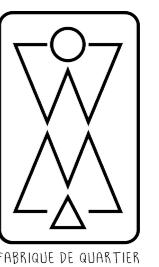
Création sonore à écouter sur le site d'Arte Radio : [L'homme aux oreilles d'or](#).

mcd[©]
MUSIQUES & CULTURES DIGITALES

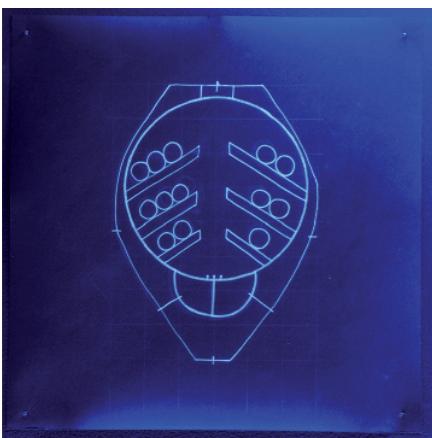
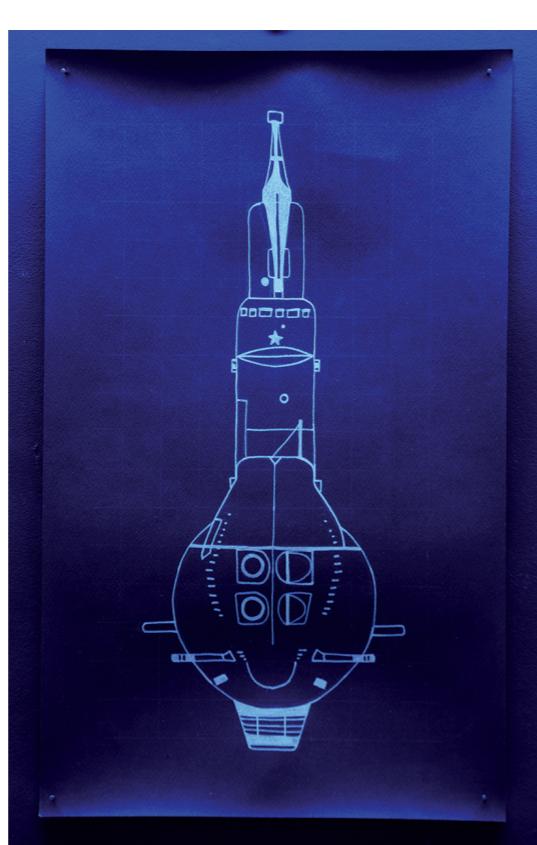
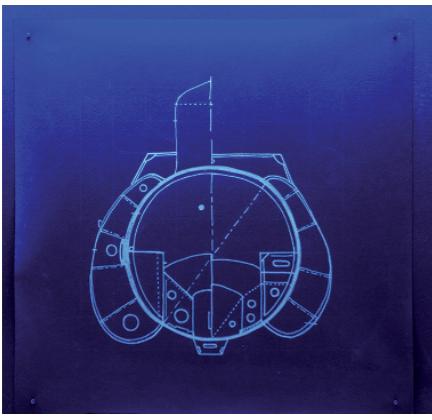
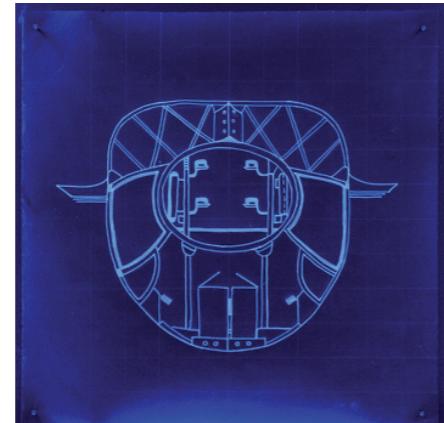
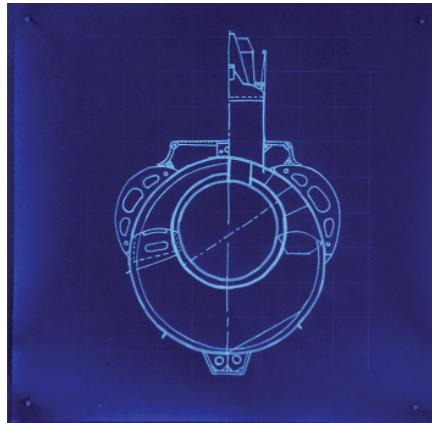
EKLUZ
Fabrique culturelle et numérique

arte
RADIO

OANIS

Série de 19 dessins, posca sur papier, 30x30 cm et 30x50cm

Réalisés dans le cadre de l'exposition l'Oreille d'or autour de l'écoute sous-marine, ces Objets Aquatiques Non Identifiés s'offrent au regard comme autant de représentations mystérieuses, dont le vocabulaire visuel nous manque pour arriver à les définir correctement.

Inspirés de dessins techniques desquels de nombreuses informations ont été retirées, ils sont muets, simples objets esthétiques, évoquant tantôt des engins spatiaux, tantôt des masques étranges, ou encore des organismes extra-terrestres.

SONG OF DEAD HORSES

Multidiffusion à travers le Château Éphémère

Installation sonore créée spécialement pour le Château Éphémère - lieu de création numérique - en référence au passé du château et de son ancien propriétaire passionné de courses équestres, le baron William Kissam Vanderbilt.

Basée sur l'enregistrement de bruits de chevaux (hennissements, bruits de sabots, souffle...), des extraits de musique d'époque ainsi que sur les différents bruits «produits» par le château (grincements, claquement de portes, vent...) la diffusion sonore surgit aux détours des lieux de passage, proposant ainsi une composition qui vient perturber les rapports d'écoute traditionnels : par de chronologie respectée, l'auditeur et le sont en mouvement.

Cette installation est produite dans le cadre d'une résidence de création de trois mois au Château Éphémère (janvier-mars 2015). Elle est diffusée sur 10 enceintes réparties et camouflées dans le rez-de-chaussée du bâtiment, utilisant son architecture (aérations, trappes, cheminée...), et ce durant tout le mois d'octobre 2015.

Ecouter des extraits adaptés pour la stéréo :
<https://soundcloud.com/user802321/dead-horses-echantillon-sonore>

THE OVERHEARD HOTEL

Installation pour 11 enceintes et 7 sources lumineuses
Contrôle par ordinateur (MaxMSP)

Un plan tracé au sol nous indique l'emplacement de différentes salles d'un hôtel auquel le son vient donner vie.

Voix, musiques et bruits s'opposent ou s'assemblent en proposant une forme d'écoute dynamique qui emprunte à la fois à la bande-son de cinéma, la radiophonie, la composition et le théâtre sonore. Une narration se dessine, puis nous échappe : l'auditeur se déplace sur le plan comme un pion sur un plateau de jeu, et tente de comprendre l'histoire qui se déploie sur les 11 enceintes qui l'entourent.

Le titre vient faire un pied de nez à son jumeau visuel, l'Overlook Hotel du film *Shining* de Stanley Kubrick, duquel est tiré la matière sonore de cette installation, bien que totalement altérée et reconstruire. Le plan au sol en est également inspiré.

Extraits sonores :

<https://soundcloud.com/user802321/salon-colorado-overheard-hotel>
<https://soundcloud.com/user802321/kitchen-overheard-hotel>

LABORINTUS

Huit portraits sonores, durée totale 28 minutes

Huit portraits de jeunes artistes sonores aux pratiques très diverses, qui se retrouvent ensemble au post-diplôme intitulé «Laborintus», à l'école d'art de Bourges.

Ces mini-entretiens tentent d'allier fond et forme, c'est à dire de faire écho au discours de chaque artiste par le biais du montage et des rapports entre voix et extraits sonores.

Tous les sons utilisés dans ces entretiens appartiennent respectivement à la personne interviewée, exceptée pour l'entretien avec Jean-Michel Ponty et Roger Cochini, pour lesquels sont utilisés des extraits de la pièce Laborintus de Berioz ainsi que des extraits de Radioradio, la radio des étudiants de l'Ensa Bourges.

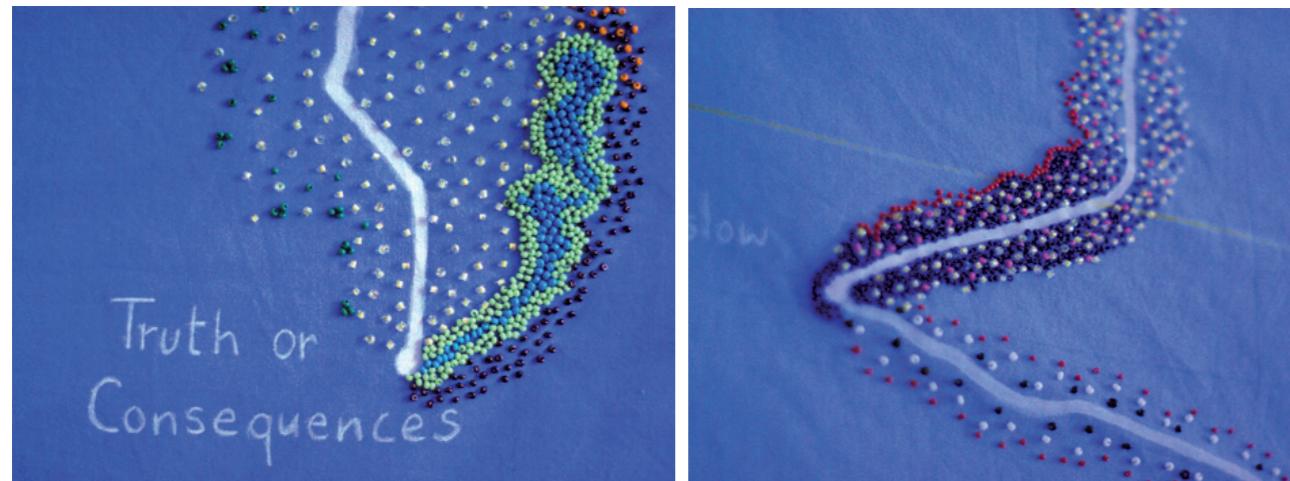
Produit et diffusé par l'AAArévue, revue en ligne sur l'art en région Centre.

AAAR.FR
ARTS VISUELS EN REGION CENTRE

Ecouter : http://soundcloud.com/aaar_fr/sets/laborintus-un-post-dipl-me

SCREENSHOT

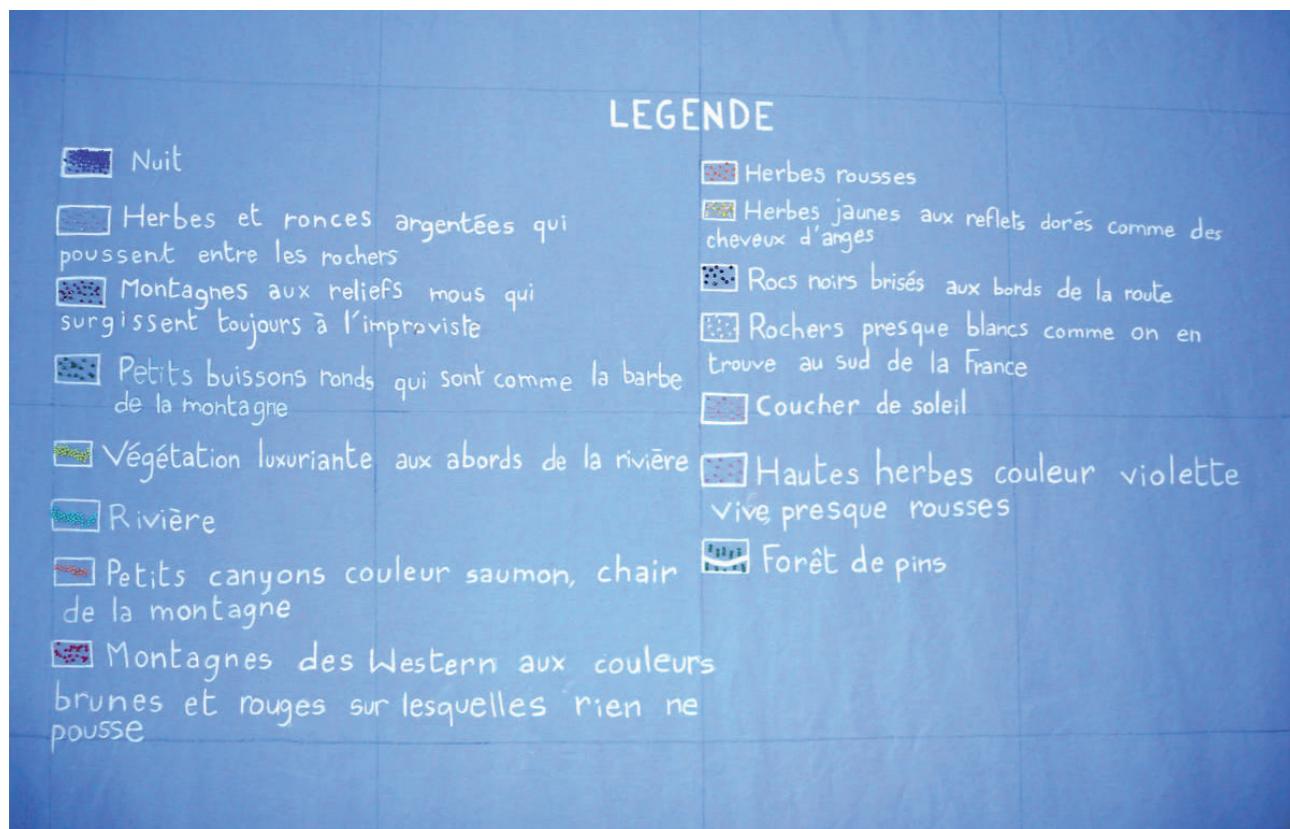
Drap de 160x140 cm, perles de rocaille cousues et gouache, 2011

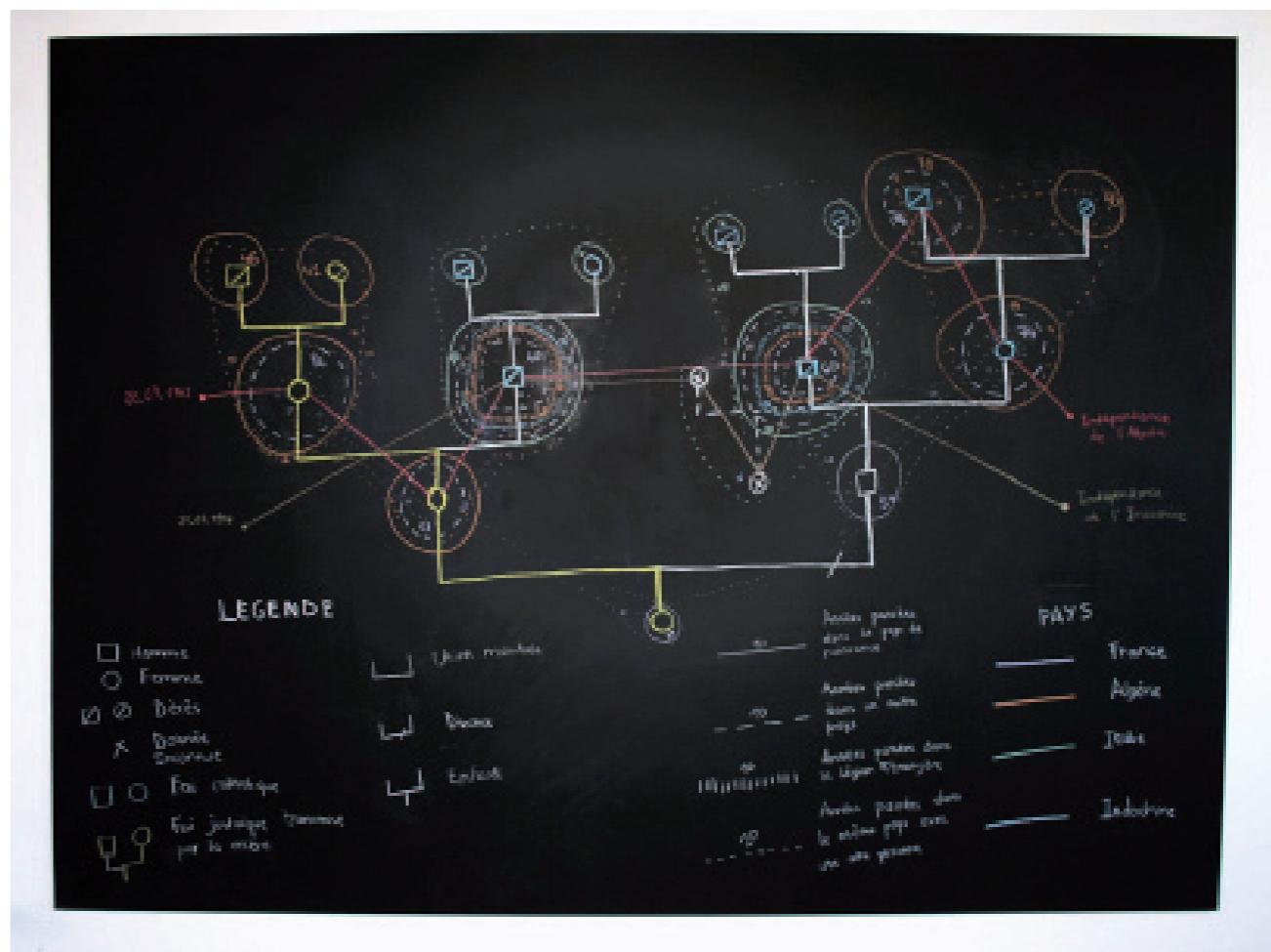
Pièce réalisée après un voyage aux États-Unis, elle retrace un parcours fait en voiture à travers le Nouveau-Mexique par le biais d'une légende de perles colorées. Chaque perle de couleur représente un élément du paysage : buisson, sable, montagne...

Travail de retranscription géographique subjective, c'est une sorte de carnet de voyage sensible qui se dessine au grès de perles cousues une à une sur l'immensité du drap.

Cette carte est accompagnée d'une création sonore qui accompagne chaque étape du road-trip. <http://cargocollective.com/aurelianardini/Screenshot>

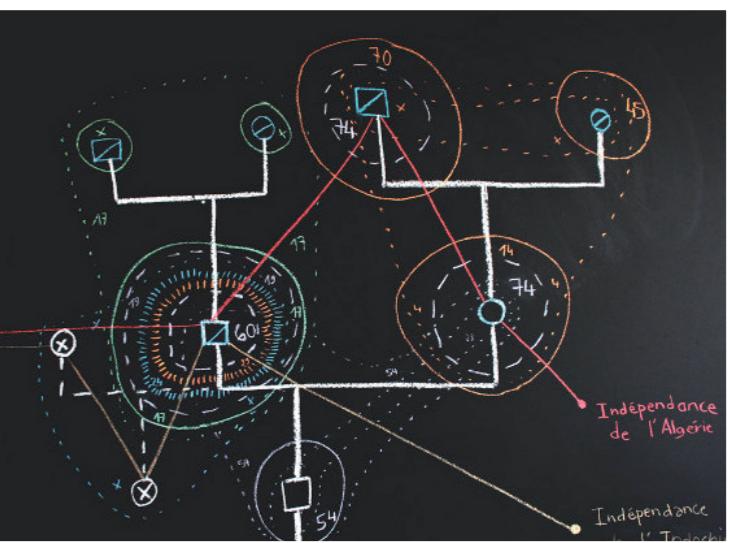

TRACÉS DE FAMILLE

Ce projet est en mutation. C'est une enquête à travers l'histoire d'individus et leurs liens avec l'Histoire.

Mais c'est surtout une recherche visuelle afin de synthétiser de nombreuses informations en un langage visuel simple. Ce dessin combine des caractéristiques de temps et de mouvements.

Il fonctionne comme une carte topographique : chaque strate correspond à un «niveau» d'années écoulées, chaque trait à une signification (naissance/arrivée dans un pays/migration/relations, etc)

NUIT BLANCHE À ARNARSTAPI

Cette pièce a été produite durant un workshop de deux semaines à Arnarstapi, péninsule de Snaefellsnes puis à Reykjavik avec la collaboration de l'école d'arts de Reykjavik et celle des Beaux Arts de Nantes. Elle a été présentée durant l'exposition STAPI à l'école d'arts de Reykjavik sous forme d'installation multiphonique pour dix enceintes.

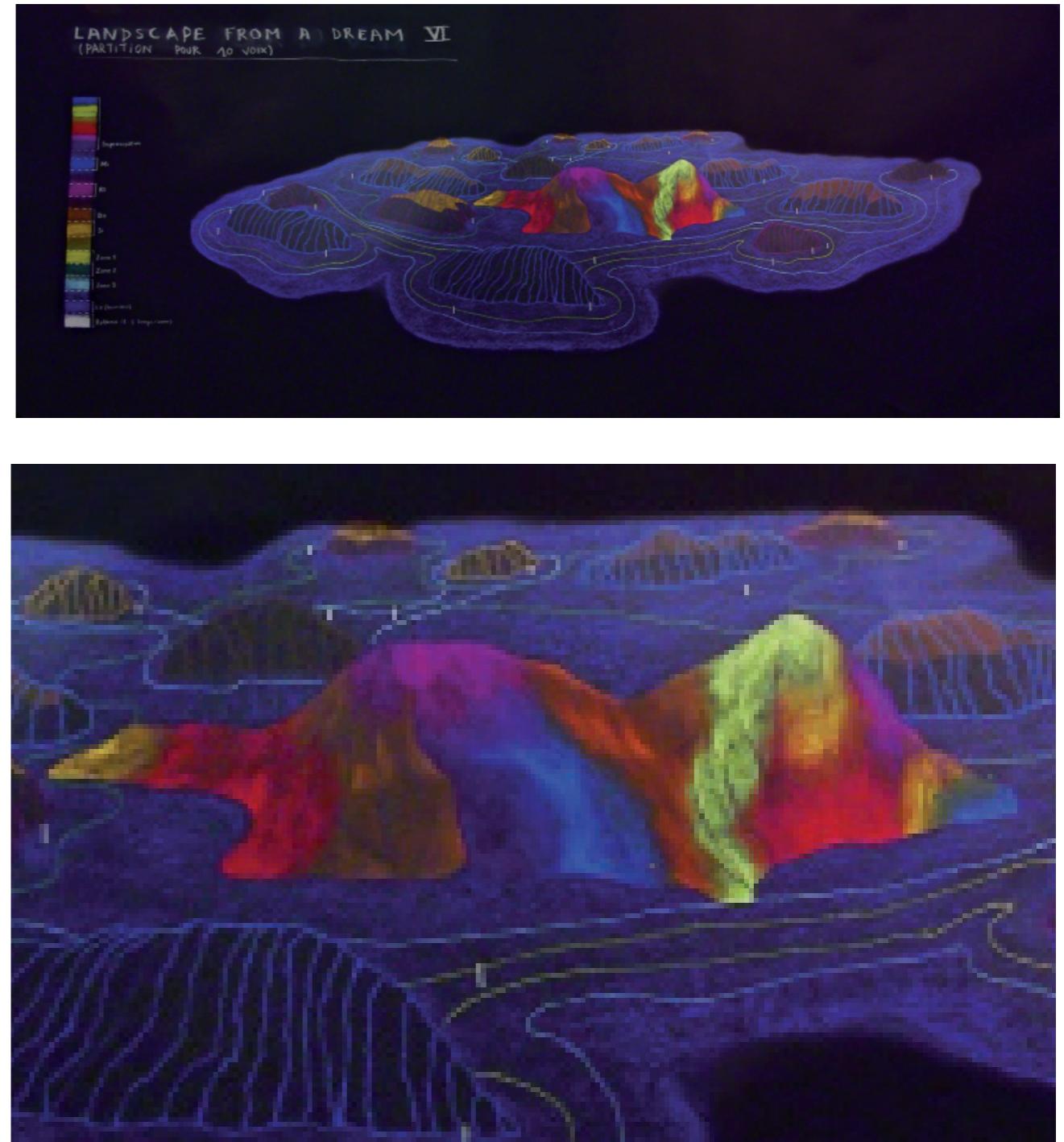
Série d'entretiens d'environ 2'30 autour de l'expérience singulière du paysage islandais et son rapport au fantastique. De simples témoignages se transforment en récits de science-fictions. La narration s'altère ou se délite dans la musique, pour laisser parler les corps sonores.

Une édition de 50 pochettes originales sérigraphiées a été réalisée de pair avec Marine Angé, à l'école d'art de Bourges.

Extraits sonores : <https://soundcloud.com/user802321/sets/there-was-16-of-us>

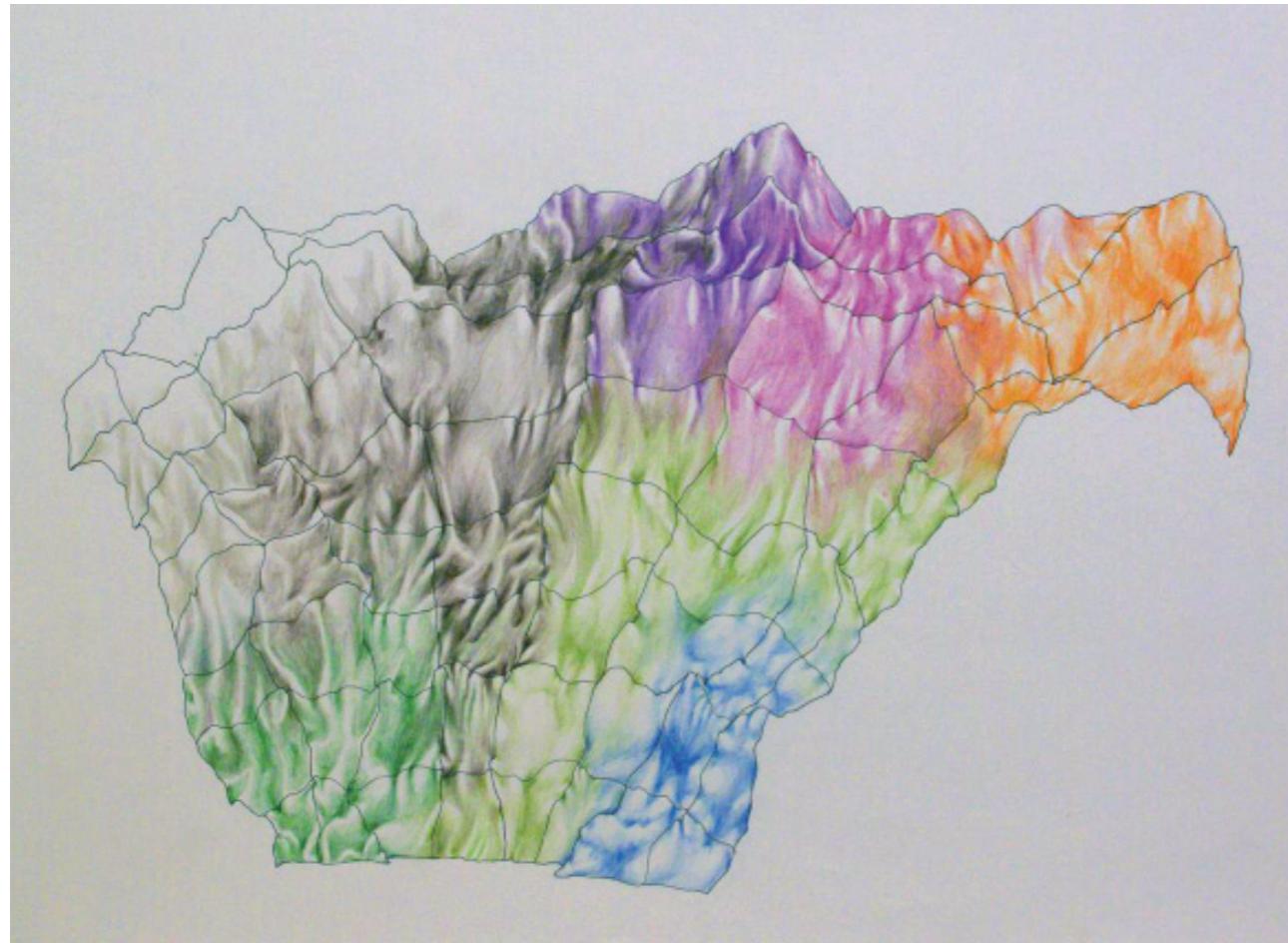
Site de Marine Angé : www.marineange.com

LANDSCAPES FROM A DREAM

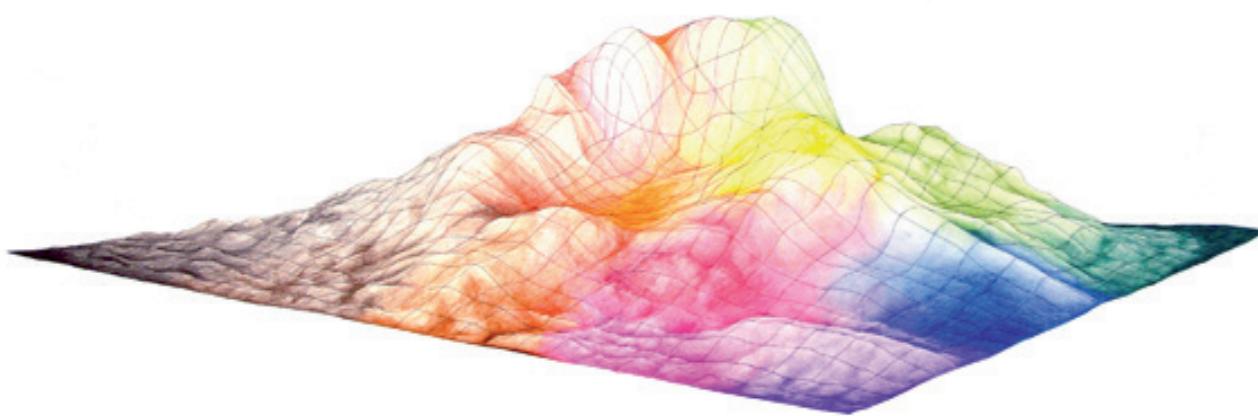

Landscape from a dream VI, Craie sur papier, 150x300 cm, 2012

Série de dessins évoquant des paysages imaginaires, ils se réapproprient les caractéristiques propres aux outils cartographiques et topographiques. Certains d'entre eux sont accompagnés de légendes qui viennent donner des indications sonores, les transformant alors en partitions.

Landscape from a dream I, 70x50 cm, crayons de couleur, 2011

Landscape from a dream II, crayons de couleur, 100x150cm, 2011

PERFORMANCES

Bien souvent, mes performances viennent activer un dessin, une architecture ou une marche. Elles sont l'occasion d'expérimenter différentes scénographies et rapports entre le public et le performer.

Ma pratique de concert se fait généralement en collaboration avec d'autres musiciens ou artistes, avec qui je joue en amplifiant ma voix et la transformant. J'emprunte aux voix «abstraites» de Meredith Monk, à la poésie sonore et à la pop dans une pratique d'improvisation et d'expérimentation.

Souvent mes performances sont participatives, je cherche à inclure le public afin qu'il ne soit pas simple regardeur d'une action mais bien acteur d'une action groupée.

Les amants des 50 otages, Péniche Anako, Paris, 2013

Chapeau, mise en musique d'un texte de Bernard Heidsieck, 2011