

"From here to ear"

("D'ici à l'oreille")

Les oiseaux musiciens de Céleste Boursier-Mougenot

Quarante oiseaux, des mandarins, se déplacent de leurs nicher vers cinq guitares électriques qui font office de perchoirs. Ils créent ainsi une composition sonore aléatoire, guidée uniquement par la façon dont l'artiste a accordé les instruments. Dans cet environnement créé spécialement pour eux, les étuis des guitares deviennent des abreuvoirs, comme de petites mares qui trouent un paysage maritime. Sur un chemin de bois, le visiteur peut déambuler dans la volière: ses mouvements interfèrent avec ceux des oiseaux et de la composition.

Né en 1961, Céleste Boursier-Mougenot est musicien de formation. Après avoir été compositeur pour la compagnie de théâtre Pascal Rambert de 1985 à 1994, il se tourne vers les arts plastiques, dans le champ de l'installation sonore, travaillant à extraire le "potentiel musical" et acoustique des objets les plus divers.

Céleste Boursier-Mougenot vient pourtant du monde de la musique et du théâtre puisqu'il débute en tant que compositeur de la *compagnie Pascal Rambert*. Mais peu à peu il se tourne vers les arts plastiques et réalise des **installations** où des objets (vaisselle, chaises, appareils électriques...) produisent de manière aléatoire des sons et des mouvements. Ainsi, dans cette exposition, des oiseaux viennent se poser sur des guitares électriques posées sur des trépieds. Grâce à des graines de blé placées entre les cordes, ces musiciens d'un nouveau genre sont tentés de picorer, gratter, sautiller sur celles-ci et produisent des accords surprenants, plutôt mélodieux. Mais l'art dans tout ceci? En plus de la trouvaille technique, ludique et fascinante, l'installation de Céleste Boursier-Mougenot possède de réelles qualités plastiques : les oiseaux aux becs chamarrés qui volètent dans l'espace et viennent se poser sur des perchoirs où pousse de l'herbe, le parcours dans ces fraîches pelouses nées des graines tombées à terre et qui germent dans le désordre le plus total, le chemin où le spectateur doit se faufiler pour ne pas déranger les oiseaux musiciens... Une œuvre poétique qui passionne aussi bien les adultes amateurs d'art contemporain que les enfants fascinés par cette bien étrange symphonie...

Pourquoi avoir choisi cette œuvre ?

Céleste Boursier-Mougnot reste dans la lignée du Ready-made¹ inventé par Duchamp puisqu'il utilise des objets du quotidien et qu'il en change ou la nature ou la fonction : les étuis de guitare deviennent des petites mares où les oiseaux viennent boire. Mais il représente aussi, dans la continuité des courants artistiques tels que l'art performance, l'art numérique, l'art conceptuel..., ce que peut être l'art plastique aujourd'hui.

Les artistes actuels recherchent de plus en plus la rencontre des disciplines artistiques. Certes, depuis le milieu du XXème siècle, ce terrain est exploré ; nommons par exemple la rencontre de Robert Rauschenberg (plasticiens) avec John Cage (musicien) et Merce Cunningham (chorégraphe) ou encore Joseph Beuys et l'art performance. Cependant l'installation² est dominante dans l'art actuel ; elle favorise l'interaction entre l'œuvre et le spectateur ; Ernesto Neto, Claude Lévêque, Olafur Eliasson, James Turrell ...en sont aujourd'hui des témoins lorsqu'ils invitent le spectateur à pénétrer dans leurs œuvres de façon sensible (odeur, chaleur, toucher, couleur, lumière...).

Dans « ***From here to ear*** » de Céleste Boursier-Mougnot, le spectateur joue cette fois un rôle actif dans l'œuvre jusqu'à lui donner vie.

Picasso disait : « *Un tableau ne vit que par celui qui le regarde.* » On note le rôle du spectateur dans sa rencontre avec l'œuvre, mais ici, le spectateur ne se contente plus d'éprouver ou d'interpréter, il fait, au sens propre du terme. Lorsqu'il circule dans les allées, il peut, par des stratagèmes divers, initier les mouvements des oiseaux en variant leur rythme, leur vitesse, leur déplacement, et leur permettre ainsi de composer une musique aléatoire interdépendante résultant de la rencontre du spectateur et des oiseaux, des oiseaux et des guitares, des guitares et des techniques modernes.

Si on se décentre de l'installation elle-même, on constate une rencontre humaine, où des personnes, dans un même territoire inconnu, partagent une complicité implicite qui s'inscrit dans l'observation, dans leurs comportements, dans la complémentarité des attitudes et voir même dans le dialogue non verbal.

L'œuvre de Céleste Boursier-Mougnot n'est autre qu'un cumul de rencontres aléatoires ludiques et poétiques.

¹ **Ready made** : Choisir un objet manufacturé et le désigner comme œuvre d'art. Initiée par Marcel Duchamp, cette démarche a donné naissance à une grande partie des pratiques artistiques actuelles. Le ready-made a remis en question un certain nombre de certitudes sur lesquelles reposait l'art, comme les notions de virtuosité et de savoir-faire ou encore d'œuvre, conçue désormais comme résultante de l'exposition et l'acte de nommer. Les ready-made sont des œuvres d'art qui n'ont pas été réalisées par l'artiste, ce dernier n'intervient en effet que pour les sélectionner, changer leur contexte et leur statut par la désignation

² **Installation** : L'installation est un genre de l'art contemporain qui désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées.