

PORTFOLIO

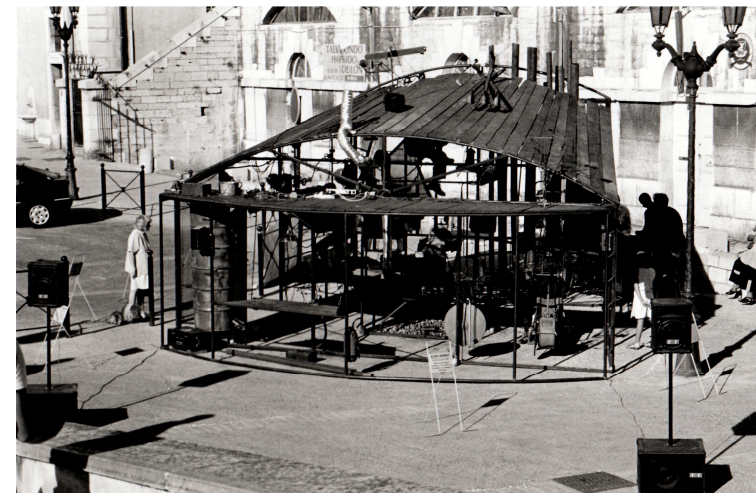
YANNICK LEMESLE

Portrait derrière photos d'insectes au Mucem (Marseille)

Je fonde en 1984 mon premier groupe de musique aux influences punk et new wave, au sein duquel je deviens multi-instrumentiste. À la fin des années 1980, ma rencontre avec le violon tzigane, les musiques improvisées et contemporaines m'invite à explorer au-delà des instruments traditionnels. Je commence alors à créer mes propres instruments et objets sonores, abordant le son comme une matière brute, à modeler et façonner, tel un artisan appliqué, mettant « du cœur à l'ouvrage ».

Très tôt, je m'intéresse aux techniques de captation sonore et d'enregistrement en studio, ce qui m'amène à multiplier les collaborations musicales. Je conçois également des dispositifs sonores, compose, et réalise des scénographies pour le spectacle vivant. En parallèle de mon travail en salle, j'investis l'espace public, crée pour la rue, et développe des œuvres plastiques.

Pochette CD 2003
Photos Mékimanipulki Machine à Son/Image
Spectacle de 1999 à 2005

Au palier des alambics, il sera également intéressant d'écouter le CD Mékimanipulki (A Contrario) de **Yannick Lemesle**. « Sorte d'usine miniature, Mékimanipulki est le théâtre d'une réflexion sur la dualité du rapport que l'homme entretient avec la machine. » Un projet bien souvent parcouru, ici avec originalité grâce à l'invention d'automates musicaux, relevant autant des arts plastiques que de la musique. Sons produits de manière aléatoire et d'autres décidés par les deux manipulateurs, se rencontrent et finissent par être domestiqués dans un vrai projet musical. Effondrements métalliques, grincements, cycles rouillés, sifflements, drones ferreux...forment le capharnaüm qui prend vite l'allure d'un véritable atelier, jusqu'à la figuration, au souffle dramatique. Les deux hommes (Y.Lemesle est accompagné de O.Miguet) nous convainquent bien vite qu'ils ne cessent pas d'être les vrais manipulateurs. Les belles progressions insectoïdes, les silences tendus, les paroxysmes géométriques sont bien le fait de leur poésie. Mékimanipulki est avant tout une installation spectacle dans laquelle le spectateur peut circuler, changeant sa perspective et ainsi son écoute, jusqu'à la pièce qu'il entend suivant sa place, perdu dans la machine, et là sans doute, il est en droit de se demander qui manipule qui...

Denis Boyer **FEAR DROP #12 / 2005**

Spectacle : *Les Tatoueurs de rue* Cie Trasphalt Travaux poétique à Delft (Pays-Bas)

Concert solo Violineries

Braise
 Ø 3 m
 Tressage osier et structure métal
 sculpture en collaboration avec Blaise Cayol (Celui qui tresse)

J'entame une réflexion sur l'empreinte de l'Homme sur son environnement et oriente progressivement mon regard vers le jardin — mon environnement immédiat — et débute un travail de recherche autour du monde discret des insectes. Photographies, captations sonores et sculptures deviennent alors les matières premières d'un langage artistique sensible et multiforme, destiné à questionner et inviter à une autre perception du vivant.

Photo *Mégachile maritima*
 20 x 20 cm
 Tirage sur plexiglas

Pochette CD de pièces sonores :
Entomophonie syntonale distinguée au prix international
 de la création sonore et radiophonique Phonurgia awards 2016
Murmures du sauvage 2023

Je crée les **Sculptures Entomologes**, ouvrages réalisés pour accueillir les insectes nécessaires à l'équilibre du jardin, leur offrant un abri pour l'hiver, un lieu de rencontre, de prédation ou de ponte. L'œuvre évolue dans le temps grâce à l'action de ses habitants. Obturant des cavités par des bouchons de résine, de terre, de paille ou de coton, les insectes modifient le dessin et marquent de leur empreinte une sculpture régulièrement en mouvement, tout en créant un lieu privilégié d'observation visuelle et sonore.

Je réalise des pièces sonores poétiques et les diffuse, donnant à écouter ce qu'ont à nous communiquer les insectes et le vivant.

Une œuvre poétique vivante à l'écoute de la Microfaune

Les sculptures entomologes sont des installations plastiques qui proposent l'observation d'une interaction entre une œuvre artistique et son milieu. L'effet miroir que procure l'Echo de la vibration du petit peuple de l'herbe et du sol, Une création offrant la perspective d'un dialogue constructif entre Homme et Nature. Un Echo système

Si l'on peut soupçonner la présence de nombreuses espèces d'insectes dans notre environnement quotidien, il reste souvent difficile de consacrer du temps à leur observation.

C'est ce que propose les « Entomologes » : un objet d'art unique qui attire le regard par son esthétique, qui invite à se poser un instant pour découvrir et observer ce monde fascinant des insectes ; apprendre à les connaître pour mieux les appréhender voire atténuer certaines phobies, les respecter.

Contrairement à ce l'on peut imaginer, un abri pour les insectes ne peut pas rester un simple « geste » que l'être humain fait pour soulager sa conscience face au déclin majeur de la biodiversité*. Un abri pour insectes est une pure pédagogie pour se reconnecter à la nature et s'interroger sur le rôle essentiel qu'ils tiennent dans les écosystèmes dont nous tirons les principales ressources nécessaires à notre survie, les Entomologes sont un questionnement sur notre comportement une fois rendus face à nous même.

Les sculptures « Entomologes » permettent de créer un lieu privilégié d'observation d'une faune ordinaire très diversifiée qui met en mouvement une œuvre vivante en quelque sorte réalisée en collaboration avec les insectes.

*(En octobre 2017 dans la revue scientifique Plos One paraissait une étude dont les médias ne se sont pas suffisamment fait l'écho, elle nous annonçait une disparition de près de 80% des insectes sur ces 27 dernières années en Europe.)

Œuvres d'Arbres

sur une surface d'environ 200 m2

Musée et Jardins de Salagon (Mane/ Alpes de Hautes Provence)

Bois de Cèdre et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Pierre sèche/ Sable / Pièces de fixation au sol en métal

Installation pérenne d'un ensemble de sculptures entomologes au sein d'un milieu micro forestier

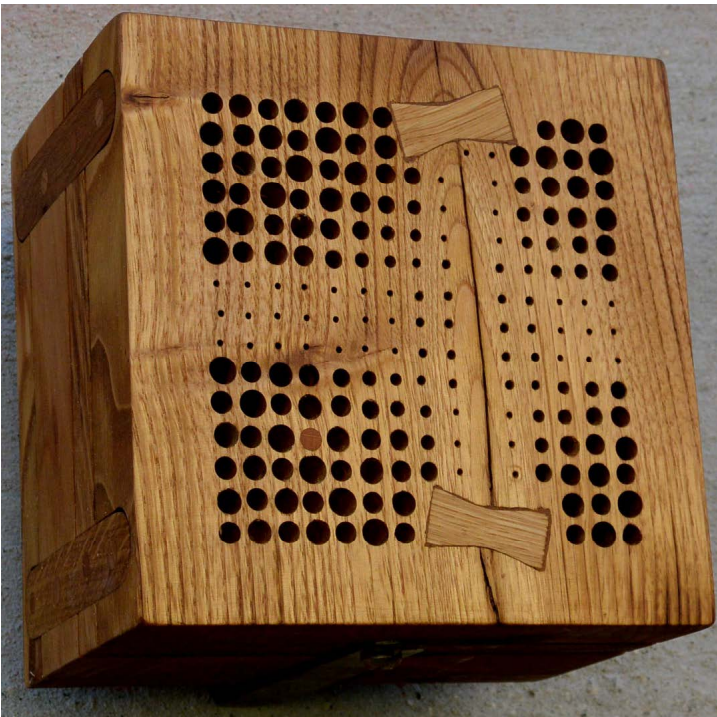
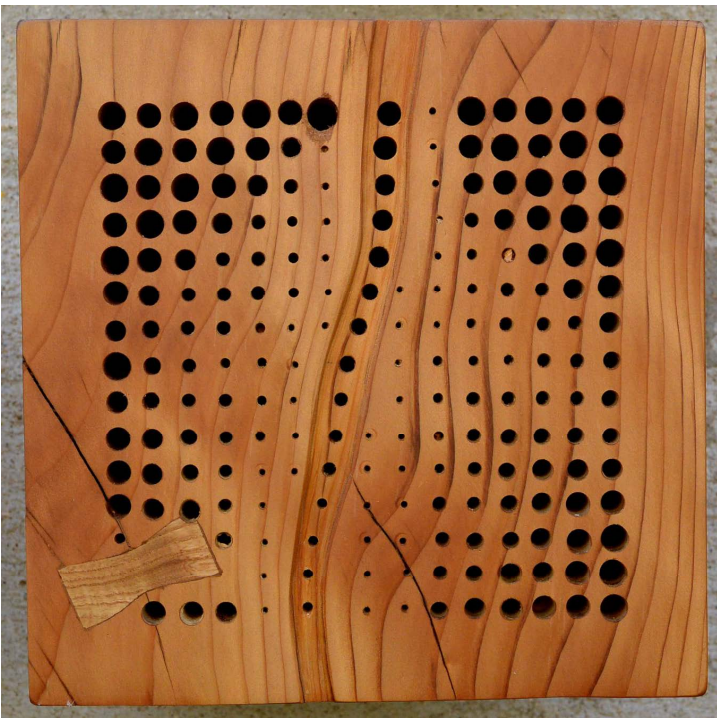
ADN, Abeilles Destinées à Nourrir

3 *Spirad 'N* sculptures suspendues à un Tilleul 100 x 40 cm

2 *Leben D* 140 x 30 x 8 cm

Bois de Cèdre et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Pièces de fixation en métal

Installation pérenne d'un ensemble de sculptures entomologues dans le jardin de la Maison du Parc régional des Alpilles (St Rémy de Provence/Bouches du Rhône).

Si ces créations sculpturales sont des ouvrages réalisés en écho d'un paysage, d'un espace, j'utilise une esthétique de motifs géométriques qui ne sont pas habituellement présents dans le milieu naturel, estimant que ces formes si courantes dans nos environnements urbains, nous interpellent d'autant plus placées dans un contexte naturel.

Une fois le regard du spectateur attrapé, il est questionné par le matériau de l'objet : le Bois, matière inerte mais vivante. Il peut le toucher, le humer. Quelques ornements métalliques ou certaines pièces d'ébénisterie l'interrogent ensuite sur l'industrie de la facture.

Des motifs formés de multiples trous dessinent eux aussi des figures géométriques inattendues. Certains de ces orifices sont vides, d'autres habités, bouchés par de la terre, de la résine, d'un broyat végétal...des Abeilles qui y nidifient en modifient constamment le dessin. L'œuvre est en mouvement et se réinvente au fil des saisons, au rythme du vivant. Il s'agit bel et bien d'un ouvrage réalisé en collaboration avec les insectes.

La géométrie pragmatique d'une pensée humaine croise ainsi un opportunisme naturel, montrant que nous faisons partie de la Nature et que nos activités humaines contemporaines peuvent être en harmonie avec le vivant, plutôt qu'en conflit.

Box 1 et Box 2

15 x 15 x 15 cm

Bois de Cèdre/Chêne et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Pièces de fixation en métal

détails de l'installation pérenne *Murmur de Cabrespine*

Murmur de Cabrespine

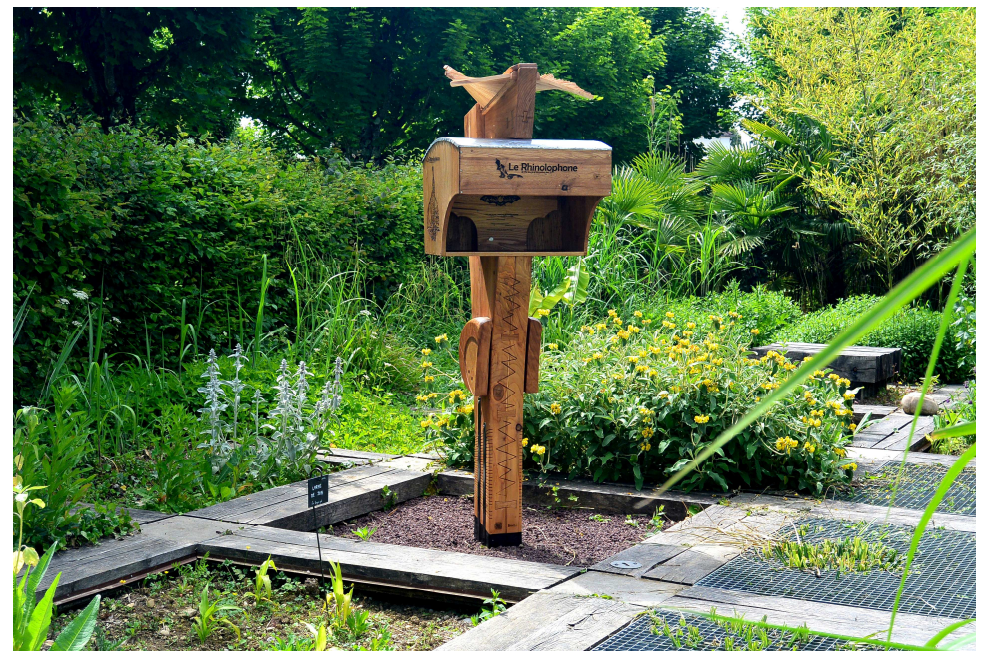
Sur une surface d'environ 50 m²

Bois de Cèdre/Chêne et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Pièces de fixation en métal

Installation pérenne d'un ensemble de sculptures entomologues scénographié sur un bardage en Cèdre et Châtaignier avec des nichoirs pour Oiseaux et Chauve-souris fabriqués par La Détournerie sur le mur d'une médiathèque.

Jardin du Prieuré à Cabrespine/Aude

Cette œuvre est réalisée de plusieurs pièces de bois répondant chacune à des exigences particulières : Les assemblages font appel à certaines techniques d'ébénisterie et de charpente. Les essences de bois de Cèdre et de Cyprès structurent la colonne vertébrale de l'œuvre habitée par les insectes. Le Cyprès et le Chêne sont les essences dont la densité de la fibre permet la résonance des instruments à lames de bois frottés joués par l'auditeur.e.trice. Le Châtaignier et le Chêne permettent la conduction de l'onde sonore dans la cabine d'écoute* et la réalisation de petites pièces d'ébénisterie (papillons anti fentes, chevilles). Le Châtaignier intervient également dans la conception du faîtage alaire couronnant l'œuvre. Toutes les essences de bois sont de provenance française et garantis FSC.

*Cabine d'écoute

La prérogative principale du projet est d'offrir au public l'opportunité d'entendre la façon dont les individus composants la colonie de Chiroptères/Grands Rhinolophes présente à la Saline, émettent des sons pour se repérer dans l'espace et localiser les éléments de leur environnement, tels que les obstacles, les prédateurs et les proies : leurs cris d'écholocation ou écholocalisation, voire leurs cris sociaux. Celle-ci est rendue possible par l'intégration d'un astucieux dispositif occupant la place d'honneur de l'installation, une cabine d'écoute.

Le Rhinolophone (((The Sound of Horseshoe Bats)))

180 x 65 x 85

Bois de Cèdre/Cyprès/Chêne/Châtaignier et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Gravure sur Bois / Bois brûlé (Shou Sugi Ban) / Pièces de fixation en métal
intégration d'un dispositif sculptural sonore dans le nouveau parcours d'interprétation 2025
Jardin de La Saline d'Arc et Senans (Doubs)

Le Rhinolophone

(((The Sound of Horseshoe Bats)))

Projet de réalisation d'un dispositif sculptural sonore/œuvre originale
Saline royale d'Arc et Senans

Cabine d'écoute :

L'auditeur en station debout, place sa tête dans la cabine.
Actionnant un bouton, il déclenche la lecture des fichiers audio (*Sons des Rhinolophes*) du Nanoplayerbox (intégré) relié à deux enceintes vibrantes à large bande disposées en contact des parois latérales de la cabine (à hauteur d'oreille).
Le son résonne dans toutes les parois de la cabine d'écoute.
(Bois de Châtaignier et Chêne)

Instrument à lames de bois frottées :

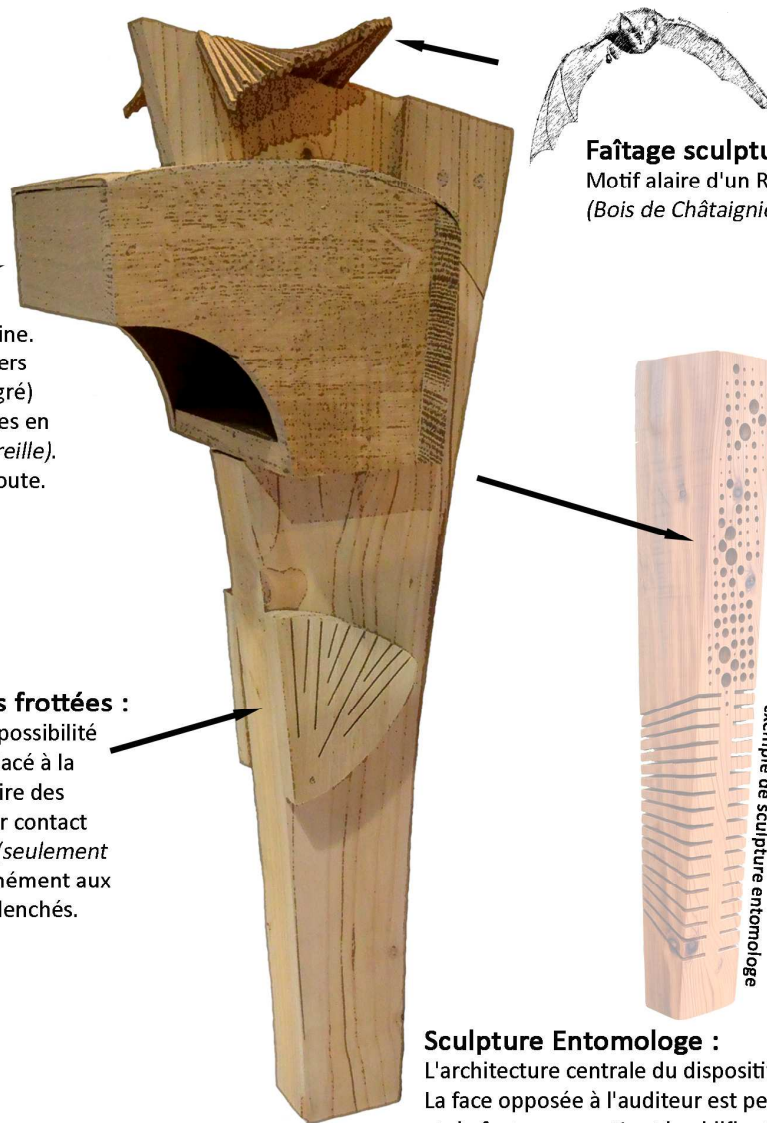
L'auditeur en station debout, a la possibilité de frotter, caresser l'instrument placé à la hauteur de ses mains, pour produire des sons vivants et acoustiques qui par contact du bois résonnent dans la cabine (*seulement pour ses propres oreilles*) simultanément aux sons diffusés qu'il a lui-même déclenchés.
(Bois de Cyprès et Chêne)

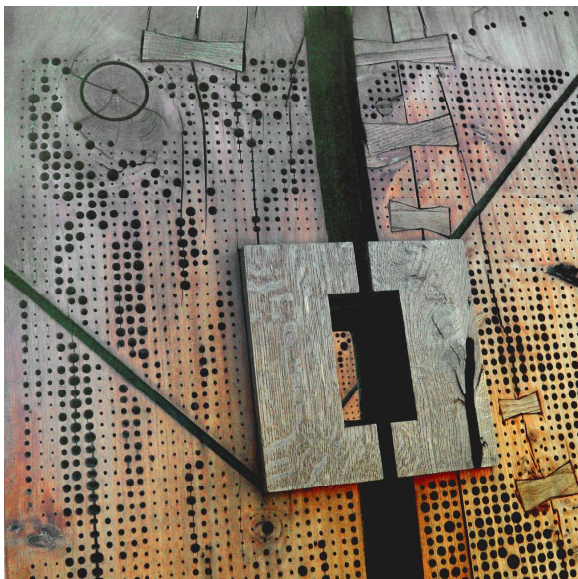
Faîtage sculpture :

Motif alaire d'un Rhinolophe en vol.
(Bois de Châtaignier)

Sculpture Entomologue :

L'architecture centrale du dispositif accueille les insectes.
La face opposée à l'auditeur est percée d'un dessin de trous et de fentes permettant la nidification et l'abri d'insectes.
(Bois de Cèdre et Cyprès)

Le Sanctuaire des Abeilles

200 x 65 x 300 cm

Bois de Cèdre/Cyprès et pièces d'ébénisterie en Chêne ou Châtaignier / Huiles de traitement végétales / Bois brûlé (Shou Sugi Ban) / Pièces de fixation en métal

Installation pérenne sur la commune des Baux de Provence en collaboration avec le Parc Régional des Alpilles (Bouches du Rhône)

Bees Building

200 x 30 x30

Bois de Cèdre/ornements métalliques Huiles de traitement huiles végétales / Pièces de fixation en métal

Murmures du sauvage
Espace d'environ 80 m2
Installation sonore dans le jardin du Musée Calvet (Avignon)

Entomophonie syntonale
Concert dans la Chapelle du Prieuré de Salagon Musée et jardins (Mane/Alpes de Haute Provence)

© Laurent Godart

BeeswBox
15 X 15 x 15 cm
20 sculptures *BeeswBox* et Photos d'insectes sur Plexiglas rétro éclairée scénographiées sur une surface d'environ 20 m2
Exposition Jardin Jardins aux Tuileries (Paris)

CV

yannicklemesle.fr

Né en 1970 à Toulon (France)

Vit et travaille à Châteaurenard (Bouches du Rhône)

Expositions

- 2008** installation collective *Perceforest* Château d'Avignon (13)
2011 exposition collective avec Blaise Cayol Maison du Cygne Six-Fours (83)
2016 exposition *l'art de loger les insectes* Maison des plantes Buis les Barronnies (26)
 exposition collective *Paysalia* Lyon (69)
2018 exposition collective [ES] Art Factory *To Bees or not to Bees* Château de Restinclières (34)
2018 à 2023 exposition collective Jardin du MUCEM Marseille (13)
2020 exposition *Bosquet des innovations* Jardin Jardins aux Tuileries Paris (75)
2022 évènement *Sacrées Abeilles* Fontvieille (13)
 exposition collective *Kermodé ArtB* Lapoutroie (68)
 exposition Festival international des jardins de Chaumont sur Loire (41)
2023 Installation sonore *Murmures du sauvage* Musée Calvet Avignon (84)
2024 Festival *Back to the trees* Forêt communale de Saint-Vit (25)
2025 exposition *Journées européennes des métiers d'art* Carrière de lumière Baux de Provence (13)

Publications

- 2004** Article « le mécano de la générale » dans « Les chercheurs de son » de Gérard Nicollet et Vincent Brunot, Éditions Alternatives .
2022 La pièce sonore "Entomophonie syntonale" est citée (pages 69-70) dans l'ouvrage "Les insectes et la musique" sous la direction de Benjamin Lassauzet et d'Alain Montandon paru le 09/12/2022 aux éditions Hermann.
2023 Les sculptures « entomologues » sont citées dans l'ouvrage "Férale, réensauvager l'art pour mieux cultiver la terre" de Charlotte Cosson, Collection Voix de la Terre (éd. Actes Sud) paru en Mai 2023.

Discographie

A Contrario de A Contrario, album K7 label Organic (Grenoble)
 Macau Peplum de Denis Frajerman, distribution Noise Museum.
 Mékimanipulki, pièce sonore pour une unité de production et deux opérateurs, distribution Métamkine
 Les Petits Fantômes de et avec Michel Bayard, production A contrario
 Violineries production A contrario.
 Entomophonie Syntonale, CD 2016
 Murmures du Sauvage, CD 2023

Prix et sélections

- 2016** *Entomophonie syntonale* distinguée dans la catégorie paysage sonore au prix international de la création sonore et radiophonique Phonurgia awards
2021 *Bees Hives Matter* pièce sonore sélectionnée dans la catégorie paysage sonore au prix international de la création sonore et radiophonique Phonurgia awards
2023 *Funestes Anthropophonies part 1 et part 2* pièce sonore sélectionnée dans la catégorie paysage sonore au prix international de la création sonore et radiophonique Phonurgia awards

Formation/Expérience

- 1992 à 2026** Naturaliste, installations Land Art, techniques de Génie végétal
 Création scénographies et lumières pour expositions, théâtre et spectacle de rue
 Compositeur/musicien, comédien et performeur sonore ... création d'instruments musicaux singuliers et d'objets sonores pour la scène, enregistrements studio
 Workshops sculptures/ workshops musicaux
 MAO le studio musical (GMEM, Marseille), techniques du Field recording avec B.Fort
 Techniques construction en Terre, Pierre sèche, charpente Bois, ébénisterie
 DEUG Communication sciences du langage (filière image) Université de Nice
 CAPA Entretien de l'espace rural et paysager (Lycée agricole St Rémy de Provence/13)