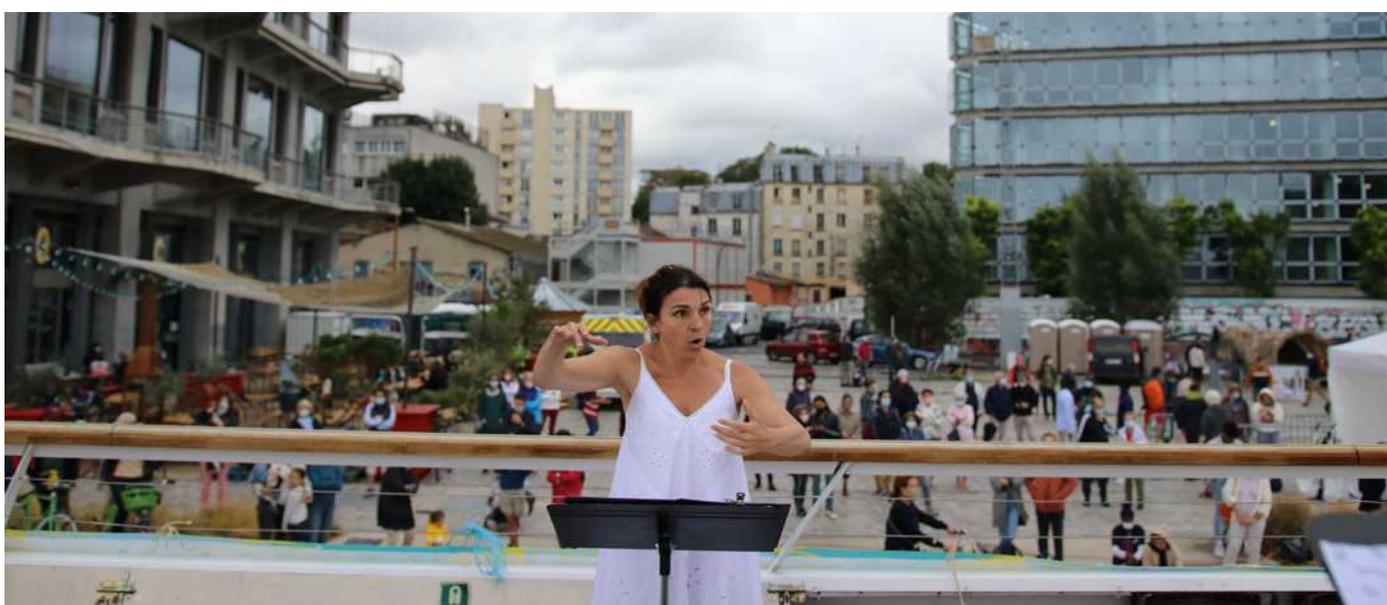

CANTATE #2024 & ses CÉLÉBRATIONS

Alexandros Markeas / Catherine Simonpietri

& un collectif d'artistes :

Marion Aubert, Laurent Durupt, Diana Soh, Marcos Carames-Blanco...
& les habitants d'un territoire

2021 - 2024

Partager des créations musicales, festives & contributives
sur un territoire en pleine mutation

Projet initié par l'ensemble vocal SEQUENZA 9.3/ direction Catherine Simonpietri
Soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis
<https://sequenza93.fr/projet/cantate-2024-celebrations>

L'Ensemble vocal Sequenza 9.3 est implanté depuis 1998 et soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la DRAC d'Île-de-France - Ministère de la Culture au titre du conventionnement. Il est accueilli en résidence au Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands, à l'île-Saint-Denis et par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son développement. Certains projets reçoivent le soutien de la Région Île-de-France, de certains dispositifs spécifiques de la DRAC Île-de-France, de la Maison de la Musique Contemporaine, de l'Adami ou d'autres partenaires. Il est membre des réseaux FEVIS et Futurs Composés et est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis #inseinesaintdenis.fr

CONTACT : Claire LEROUX / diffusion@sequenza93.fr / 06 08 26 89 70

Un événement culturel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques autour des compétitions sportives,

Dans l'esprit de l'olympisme, dans une idée d'inclusion et de valorisation de toutes les richesses culturelles, créatrice d'une forte cohésion sociale, nous avons l'envie de bâtir une cantate placée **sous le signe de l'universel** et puiser son inspiration **dans l'oeuvre et la pensée d'Edouard Glissant, afin de rendre compte de cette "mondialité" qui met en relation des cultures éloignées et hétérogènes**. Créer une image positive d'une Seine-Saint-Denis et du Grand Paris unique **face aux défis de la société « mondialisée » d'aujourd'hui**, un village-monde hôte des Jeux Olympiques, jeune, dynamique, créatif et solidaire.

La Seine-Saint-Denis accueille 1/10 des populations « étrangères » de la métropole et **1 habitant sur 5 de Seine-Saint-Denis n'est pas de nationalité française**. L'héritage de ce projet « immatériel » sera la pierre angulaire d'un autre modèle, d'une société solidaire qui a su créer une expérience artistique unique née de sa diversité, un geste artistique né de la contribution de tous, symbole d'un métissage réussi.

La collecte, un appel à contribution auprès des habitants durant 3 ans, constituera un réservoir immatériel unique pour la recherche, de réflexion et de création pour les scientifiques, musicologues, universitaires et étudiants, musiciens, compositeurs, habitants...

Placé sous l'égide de la pensée d'Edouard Glissant, Cantate#2024 et ses « Célébrations » sont des fêtes multiples, contrastées et folles à la fois. Un moment artistique partagé par des artistes professionnels reconnus, et des citoyens-musiciens amateurs de toutes esthétiques, l'élan et la vitalité des voix de la jeunesse et qui arborera des décors sonores, composés à partir de collectes de voix de Seine-Saint-Denis.

Transmettre l'émotion collective d'une création artistique valorisant la diversité partagée avec les habitants, qui à l'image d'une performance sportive, puisse générer cohésion sociale et solidaire sur des territoires contrastés.

CANTATE#2024 = un projet ambitieux au temps long

Notes d'intentions

Catherine Simonpietri, directrice artistique de Sequenza 9.3 « *Voilà bientôt plus de 25 ans que j'ai choisi de lier ma vie musicale, pédagogique et artistique, au département de la Seine-Saint-Denis. Ce territoire, aux multiples cultures, au foisonnement des esthétiques, constitue un véritable archipel de styles musicaux. Il représente pour moi une source majeure de potentialités artistiques.*

Ses habitants portent la promesse d'une polyphonie universelle à l'infinie diversité.

Mon souhait, aujourd'hui plus que jamais, est de continuer à m'immerger dans ce patrimoine artistique immatériel et prendre part à la valorisation de ce corpus, héritage d'un passé plus ou moins lointain.

Rencontrer, échanger, collecter, découvrir, partager, écouter, commenter, créer, c'est l'engagement de mon ensemble vocal Sequenza 9.3 dans son ancrage territorial.

Je suis convaincue qu'un véritable dialogue des cultures contribue à la richesse de l'humanité.

Alors : sonnez et chantez ! Faites retentir vos tambours et résonner vos instruments, faites de vos voix les amplificateurs de nos diversités culturelles ! Mettons nos compétences et nos valeurs en commun, exprimons, enrichissons et transmettons nos patrimoines et créons tous ensemble une œuvre musicale unique, aux racines multiples et aux branches inventives qui s'élèvent vers l'avenir ! Créons une mosaïque sonore, riche et variée, ambitieuse et festive, à la fois gardienne des identités culturelles mais aussi prometteuse dans son métissage, par ses ressources infinies de créativité . »

Marion Aubert - Autrice associée à Cantate#2024 « *La grâce d'un événement tels que les JOP d'été, c'est, peut-être, de savoir que des lumières vont être braquées comme jamais sur un territoire. Il y aura des yeux, des oreilles par milliers tournés vers l'événement. L'enjeu, politique, est de taille, l'enjeu artistique, du moins tel que je le perçois avec le projet Cantate #2024 n'est pas moindre... aller y voir de près, en territoire de Seine-Saint-Denis, au delà de Paris, au delà de ce qui fait événement, récolter les récits manquants (nous sommes en manque), entendre autre chose que ce que l'on entend, ou, au contraire, insister, récolter les chants, les cris, les silences, les mémoires, les douleurs, les joies, les espoirs, œuvrer, aussi, à la rencontre entre les écritures d'aujourd'hui, théâtrales et musicales, travailler à s'accorder, se désaccorder, se révéler, aller en quête, toujours, d'une mue de nous-mêmes, altérés, et, on l'espère, grandis par les autres, faire, à notre façon, des sauts en longueur, en hauteur, et toutes choses remarquables, le faire collectivement, avoir l'envie de ne pas en rester là où nous en sommes, voilà un défi qui engage. »*

Grandes étapes du projet

Collecte (2021-2023) : collecte de chant, de voix, de récits et bruits de la ville sur les territoires de la Seine-Saint-Denis.

Une source d'inspiration poétique pour les livrets et les décors sonores des *Célébrations* et de *Cantate#2024* mais également d'autres créations, recherches, plateforme numérique....

Pilotage artistique : **Laurent Durupt** accompagnés par un comité scientifique et des partenaires référents de territoire (sociologues, politologues, anthropologues, linguistes...)

Mode opératoire de la collecte des voix des habitants

> Ateliers : « **Chantons Ensemble** » menés par des chanteurs-ses de Sequenza 9.3

Des ateliers de découverte de la pratique vocale s'appuyant sur les richesses plurilingues et multiculturelles des habitants du 93, et de mettre en lumière des "voix de l'ombre" dans un environnement bienveillant. Chanter ensemble est avant tout une expérience forte de partage et d'écoute : c'est cette dimension de la pratique vocale qui sera mise en avant lors de ces ateliers.

> Collecte en « one to one » : « **Don de chants** » auprès des habitants pour valoriser leurs richesses (a contrario de l'image « pauvre » de la Seine-Saint-Denis) et constituer un réservoir de patrimoine immatériel. Construit en lien avec les relais-locaux partenaires.

> à l'occasion de moments musicaux ou parcours de Sequenza 9.3 : **Appel à contribution**

à l'issue des *Jardins Lyriques* (concerts d'été itinérants dans les parcs départementaux) ou d'autres concerts de Sequenza 9.3 en Seine-Saint-Denis, mise en place de parcours EAC ou autres (ateliers de médiation, autres projets participatifs) et développement de partenariats avec d'autres secteurs ou association de la Seine-Saint-Denis impliqués dans la valorisation des habitants des quartiers populaires.

Premières restitutions (dès l'été 2022) : Mémoires Vivante(s)

Mémoire-s vivante-s, nouveau répertoire polyphonique pour Sequenza 9.3 à partir de chants-mémoires collectés auprès des habitants et confiés à des compositeurs-trices d'aujourd'hui. Concerts en itinérance en Seine-Saint via le projet estival JARDINS LYRIQUES dans les parcs départementaux mais aussi proposé dans les saisons culturelles des villes du 93 et de France.

En attendant Paris 2024 : rendez-vous musicaux festifs

Les Célébrations = créations et soirées festives

Résidence d'une saison sur un territoire choisi pour la réalisation d'une manifestation festive co-construite.

En fin de résidence, un concert festif protéiforme dans un lieu culturel :

- **création participative écrite** (musiciens professionnels, instrumentistes et choristes amateurs de toutes esthétiques - traditions orales, fanfares, musiques actuelles, choeurs, jeunesse (sportifs, chorales d'enfants, ...), et décor sonore (composé à partir du matériau de la collecte). Oeuvre préparée pendant plusieurs mois de répétitions.

Célébration #1 < Laurent Durupt / Marcos Carames-Blanco

CHOEUR NOYAU = la jeunesse > Choeur avec tous les enfants des écoles et du collège de l'Île Saint-Denis (9-12 ans) associés à un choeur de jeunes chanteurs/choristes du CRR d'Aubervilliers-La Courneuve et du Conservatoire de Paris 19è

+ Des musiciens professionnels (instrumentistes et chanteurs de Sequenza 9.3) + des ensembles ou instrumentistes amateurs de toutes esthétiques musicales

Célébration #2 < Diane Soh / Marion Aubert

CHOEUR NOYAU = choeur intergénérationnel > Choeur citoyen intergénérationnel de l'Île-Saint-Denis constitué avec les habitants de l'Île-Saint-Denis associés à un grand choeur d'adultes amateurs associant de choristes adultes du CRR d'Aubervilliers-La Courneuve et choeur des Universités Paris 8, Paris 13, Sciences Politiques...

UNE CELEBRATION = UNE CREATION PARTICIPATIVE dirigée par Catherine Simonpietri impliquant : Un choeur noyau + Des musiciens professionnels (instrumentistes et chanteurs de Sequenza 9.3) + des ensembles ou instrumentistes amateurs de toutes esthétiques musicales + un décor sonore composé à partir du matériau collecté

LA SOIREE CELEBRATION = DES CREATIONS : CELEBRATION#1 et CELEBRATION#2 + MEMOIRE(S) VIVANTE(S) + CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS : choeurs noyaux, artistes (musiciens, chanteurs...) du territoire, des mises en lumières d'autres savoirs ou disciplines....

2023/2024 - Objectif JOP Paris 2024 -

CANTATE#2024- Alexandros Markeas

Note d'intention d'Alexandros MARKEAS : » J'ai envie d' inventer une improbable épopée voyageuse traversant le contemporain et le traditionnel, mais aussi les musiques actuelles et l'improvisation, comme la parabole d'un nouveau "vivre ensemble".

J'essaierai de trouver une traduction musicale du concept de Chaos-Opéra et aussi du concept de Tout-Monde, qui expriment **une vision du monde globale et en mouvement.**

Un narrateur - maître de cérémonie pourrait citer des textes ou des poèmes d'Edouard Glissant et/ou autres auteurs de l'universel, et le chœur mixte (professionnels et amateurs) chanterait des extraits poétiques. Comme formation, je verrai bien un ensemble composé de percussions, d'accordéons et de cuivres (une dizaine-douzaine d'interprètes en tout) si le budget le permet. L'idée de faire participer un quatuor à cordes est aussi très intéressant pour jouer le contraste, l'intimité sonore. »

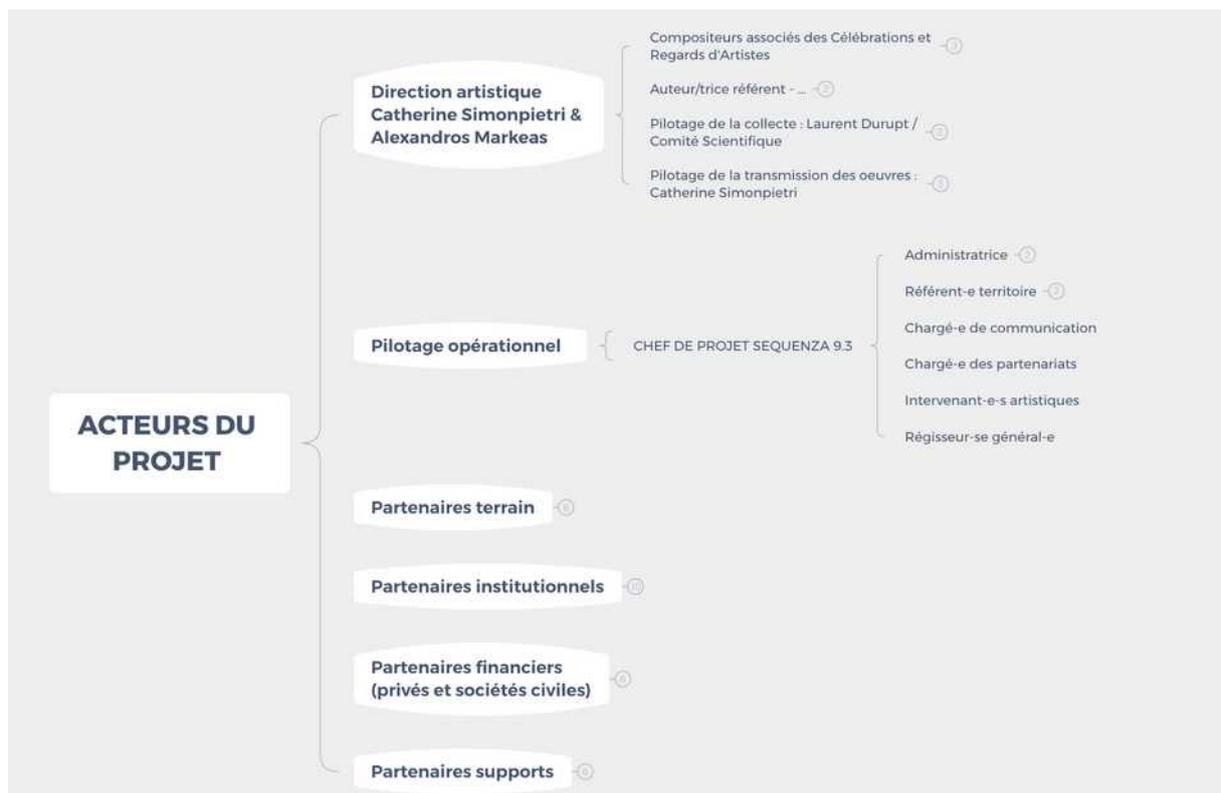
Mode opératoire :

- **Septembre 2023 // Création de tutoriels** de Cantate#2024 par Sequenza 9.3 pour diffusion et transmission au plus grand nombre (500 amateurs)
- **Octobre 2023 - mai 2023 // Transmission de l'oeuvre au chœur citoyen de l'Île-Saint-Denis (ville hôte du Village Olympique) et à la jeune génération de Paris et Seine-Saint-Denis** (moins de 30 ans), collégien-nes, lycéen-nes, étudiant-es, jeunes actifs-ves et jeunes sportifs-ives par Sequenza 9.3 et ses partenaires (établissements scolaires, clubs sportifs, partenaires de l'insertion professionnelle, écoles de musiques, centres sociaux)...
- **Interprétations de Cantate#2024**, œuvre participative, dans plusieurs lieux emblématique des JOP 2024 au cours du Festival Olympique et Paralympique.

Cantate#2024 sera conçue comme un évènement festif, un Chaos-Opéra dans l'espace public accessible au plus grand nombre de participants et de spectateurs

Des manifestations festives dans l'espace public réunissant : ensemble vocal professionnel mixte
Ensemble instrumental professionnel (percussions, accordéon, cuivres), des chanteurs amateurs (500 de toutes origines issus de la jeunesse), Instrumentistes amateurs (toutes esthétiques), un/des récitant-e-s, des décors sonores électro-acoustiques issus des matériaux de la collecte

Acteurs du projet

Le pilotage du projet comporte deux volets :

- **Une direction artistique assurée par Catherine Simonpietri et Alexandros Markeas** : elle garantit l'intégrité artistique du projet et assure le lien avec :
 - les compositeur-rices associé-e-s (Laurent Durupt, Diana Soh, Maël Bailly...),
 - l'auteur-trice Marion Aubert référent-e de la Cantate et ses associés
 - le pilotage de la collecte dirigé par Laurent Durupt
 - la transmission et la direction musicale des créations
- **un pilotage opérationnel**, assuré par l'équipe de Sequenza 9.3 : secrétaire générale et administratrice, le/la référent-e territoire, et des chargés de mission : un-e médiateur/référent de résidence, un-e chargé-e des partenariats, un-e coordinatrice des choristes amateurs, des intervenant-e-s artistiques et le/la régisseur-se général-e.

Les partenaires envisagés sont répartis comme suit :

- **les partenaires « terrain »** Parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis, structures culturelles, collectivités, établissement d'enseignement et de pratique artistique, associations de pratiques artistiques amateurs, établissements scolaires, universités, réseau de la petite enfance, associations sportives, FSGT 93, structures sociales et associations de proximité, associations jeunesse et d'éducation populaire, Centres d'Hébergements d'Urgences, ...
- **les partenaires institutionnels** Département de la Seine-Saint-Denis, Paris 2024, Ville de Paris, Région Ile de France, DSDEN 93 / Rectorat de Créteil, Paris 8 / Sorbonne-Universités, établissements publics Territoriaux, DRAC Ile de France / Ministère de la Culture, Maison de la Création Contemporaine, Réseaux : FEVIS / Futurs Composés.
- **les partenaires financiers** (privés et sociétés civiles) Fondation Choeur à l'Ouvrage, Fondation Daniel et Nina Carasso (sollicité), SACEM, Fondation Agnès B (sollicité), Caisse des dépôts Ile de France (sollicité), SACD...
- **les partenaires supports** Studio d'enregistrement / montage, agence de communication, prestataires techniques : production, sono, développeur numérique : BDD, plateforme, web, Juristes, experts comptable, médias.

Catherine SIMONPIETRI / Ensemble vocal SEQUENZA 9.3

A l'origine du projet l'ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri implanté en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans.

Ensemble vocal professionnel à géométrie variable Sequenza 9.3 est reconnu pour ses interprétations artistiques exigeantes de la musique dite "savante" du XXe et du XXIe siècle ainsi que son polymorphisme et sa capacité à aller à la rencontre d'autres esthétiques et disciplines artistiques : www.sequenza93.fr

Au-delà de notre rayonnement artistique national et international, nous sommes profondément ancrés en Seine-Saint-Denis, à travers un vaste engagement de décloisonnement des publics, d'accompagnement et de sensibilisation à l'art vocal.

Catherine SIMONPIETRI, est enseignante (CNSMD de Paris, Pôle Sup 93, CRR d'Aubervilliers-La Courneuve, CRD de Pantin-Est Ensemble), chef de chœur et directrice artistique exigeante et humaniste de Sequenza 9.3. Elle attache beaucoup d'importance à la rencontre avec d'autres disciplines et d'autres cultures.

L'ensemble mène des projets participatifs ambitieux impliquant les publics de Seine-Saint-Denis. Les deux derniers projets participatifs (*La Décision* - 2020 , *Inedia Prodigiosa* -2019 à la Philharmonie de Paris), ont ainsi permis un partage du geste et de l'expérience artistique en réunissant des publics métissés venus d'horizons sociaux et culturels très divers.

