

Projet Cantate#2024 / LA COLLECTE 2021/23

Alexandros Markeas / Catherine Simonpietri

**& leurs associés : auteur-trice, chercheurs, artiste sonore, compositeur-trices
& les richesses des habitants d'un territoire**

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 #24 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.

Marion Aubert, 25 janvier 2021. - Autrice associée à Cantate#2024

Préambule

Au-delà de ce cadrage « technique, scientifique ou méthodologique » de l'évènement COLLECTE du projet Cantate#2024, il est important de préciser qu'elle reste avant tout une démarche artistique et poétique.

Alexandros Markeas et Catherine Simonpietri plaçant la musique et les rencontres humaines au coeur de ce projet de collecte, se laissent la grande liberté de pouvoir faire surgir des « imprévus poétiques », des intuitions artistiques, des expérimentations sensibles qui ne seront pas guidées par une méthodologie objective et scientifique.

La réflexion collective avec les auteurs/trices, dramaturges, acteurs/trices, intervenant-es auprès des publics et toutes les ressources humaines associées à ce projet se nourrira aussi de la sensibilité et des compétences de chacun-e.

Equipe

Pilotage artistique : Laurent Durupt en complicité avec Alexandros Markeas et Catherine Simonpietri

D'autres créateur-trices pourront s'associer à la collecte tel **Maël Bailly** qui s'associerait au projet en lien avec son propre projet radiophonique.

Afin de faire entendre, par le prisme de notre sensibilité aux ondes sonores, la diversité et la richesse du département de Seine Saint-Denis, nous avons décidé d'organiser une collecte collaborative au cours de laquelle nous relèverons les récits, sons et chansons de tous les habitants qui voudront participer.

Le grain de leur voix tout autant que la sincérité de leur parole, seront les matières brutes que tout visiteur pourra consulter en ligne, et dont plusieurs artistes vont s'emparer pour tenter de les mêler dans trois fresques sonores appelées célébrations.

Sans préjuger de ce que nous allons découvrir parmi les contributions, nous espérons simplement rendre compte de la vigueur de ce territoire, de son histoire en perpétuelle écriture. Dépeindre un monde, en puisant de ses sources sonores rassemblées, comme les couleurs éclatantes de vie d'un paysage sous les pinceaux de peintres amoureux. Capturer aussi les respirations, les râles, les rires. Et les poser sur une cimaise virtuelle, comme les manifestations les plus précieuses de notre rapport à l'autre. Celles qui nous tendront peut-être notre propre reflet, et qui nous apprendront le plus sur nous-même.

Laurent Durupt – janvier 2021

Réalisation technique (collecte sonore): Laurent Durupt, intervenants-chanteurs de Sequenza 9.3, Maël Bailly (en cours)

Réalisation opérationnelle : Ensemble Sequenza 9.3 (structuration de la collecte, de la BDD, coordination) et ses partenaires-relais sur le territoire (relais de terrain, mobilisation des publics, pôle ressources et évaluation).

Certains partenaires-relais seront acteurs de la collecte pour l'évaluation de la démarche, sa pertinence et son mode opératoire comme la Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers **et auront aussi un accès aux données collectées pour leurs propres usages (pédagogiques, patrimoniaux...).**

Comité scientifique :

- **Elodie Bordat-Chauvin** - enseignante-chercheuse/sociologue - Laboratoire CRESPPA - Labtop - Université Paris 8 / CNRS / Co-responsable du Master Politiques et Gestion de la Culture en Europe > dans le cadre de sa recherche sur la participation des publics dans des projets participatifs
- **Emmanuelle Lallement** (enseignante-chercheuse/anthrologue-ethnologue / Institut des Etudes Européennes / Anthropologie du contemporain, publics et patrimoines - travail avec ses étudiants du Master Parcours Villes européennes à l'ère du renouvellement urbain - terrains d'enquêtes sur les habitants des territoires urbains en fortes mutations en lien avec les aménagements des territoires impactés par des mutations liées aux aménagements pour l'accueil des JOP Paris 2024),

- **Christine Cadot** (enseignante-chercheuse – directrice adjointe du CRESPPA - Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris – UMR 7217 / CNRS – Paris 8 – Paris 10 – Politologue / sur la représentation des mémoires collectives / contestations des représentations dominantes des patrimoines)
- **Violaine Roussel** (enseignante-chercheuse/sociologue / co-direction du Département de Science Politique de l'Université Paris 8 avec Nora El Qadim en lien avec les étudiants du Master de science politique (dirigé par Pierre Gilbert et Kolja Lindner)

Pistes de collaborations avec la recherche et l'université : Réflexion collective avec la pensée artistique / Conférences et regards croisés artistes / scientifiques sur le projet en lien avec la Maison des Sciences de l'Homme, publications universitaires / Démarche et processus du projet comme la participation des publics pour la recherche d'Elodie Bordat-Chauvin (laboratoire CRESPPA – Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris – UMR 7217 / CNRS – Paris 8 – Paris 10) / Projets tutorés pour les étudiants de sociologie politique (Elodie Bordat-Chauvin), terrain d'enquête pour les étudiants du Master Science Politique et Master Villes européennes à l'ère du renouvellement urbain, terrain d'étude ou de stages pour des élèves en Master Humanités Numérique (Paris 8), Master de Médiation de la Musique (Sorbonne-Universités)...

Démarche

Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, deux types de collecte de matériaux sonores :

- **Collecte de chants** auprès des habitants : la « musique » intérieure constituant un réservoir des patrimoines de monodies de la tradition orale, de la plus grande diversité culturelle possible dans les langues des différentes cultures de la Seine-Saint-Denis.
- **Collecte de matériaux sonores** : récits des habitants et environnement sonore des territoires de collecte et du quotidien et des lieux de vie des habitants.

Ces deux collectes sont intimement liées dans les temps de résidence sur les territoires définis : **espaces urbains en forte mutation liées aux plans d'aménagements du territoire en vue des JOP Paris 2024** en Seine-Saint-Denis durant les temps saison des Célébration#1 (2021/2022) et Célébration#2 (2022/2023)

Année 2021/2022 : résidence à Ile-Saint-Denis (93) / ville-hôte du Village Olympique de Paris 2024, rénovation urbaine forte (construction d'un éco-quartier, aménagement des Berges de Seine) recevant plus de 85 nationalités.

La collecte des chants auprès des habitants de la Seine-Saint-Denis se fera également sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis avec la mise en place de partenariats divers avec des :

- structures culturelles ou établissements de pratiques artistiques amateurs
- **structures et associations en lien avec la diversité culturelle / la richesse du plurilinguisme**, le patrimoine immatériel, les structures et associations d'accompagnement des populations migrantes...

Exemple de structures : Maison de la Culture et des Langues à Aubervilliers, Observatoire de la Diversité Culturelle, Villes et Musiques du Monde / projet d'Observatoire/Ethnopolis des Musiques et danses d'ici, Centre d'Hébergements d'Urgence et lieux d'accueil, lieux d'apprentissage du Français, Ecole des actes (Aubervilliers)...

La collecte pourra aussi s'immiscer au sein de l'action de territoire et des parcours menés par Sequenza 9.3 :

- **projet estival de concerts-itinérants de Sequenza 9.3 dans les Parcs urbains du 93 Jardins Lyriques et projets participatifs mobilisant les habitants et choristes de Seine-Saint-Denis** (*La D2cision, Eparpiller ...*)
- **parcours culturels** avec des publics dédiés (Parcours *Respirations* avec Culture du Coeur, parcours avec les Centres sociaux ou Maisons de quartier, parcours art et autonomie en résidence pour personnes âgées, ...)
- **parcours EAC** mené avec les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis (Art au Collège, parcours EAC en école primaires dans le cadre de la pratique chorale à l'école...)

Mode opératoire

- **« Chantons ensemble ! » ateliers de partage vocal** : ateliers de découverte de la pratique vocale s'appuyant sur les richesses plurilingues et multiculturelles des habitants de Seine-Saint-Denis, et de mettre en lumière des "voix de l'ombre" dans un environnement bienveillant. Les ateliers se dérouleront si possible "in situ" au plus près des usagers afin de créer un écrin "intime et rassurant" pour favoriser le partage de l'expérience de pratique vocale faire émerger dans le groupe des perles musicales insoupçonnées.
Atelier mené par un-e chanteur-se-intervenant-e de Sequenza 9.3 impliqué dans le projet et initiant la collecte auprès des participants en fin d'atelier s'ils en manifestent le désir.
- **Une opération tout public « Appel au don musical »** : renversant les idées reçues, en développant une communication sur la richesse les habitants de la Seine-Saint-Denis (département le plus pauvre de métropole), nous les inviterons à participer à sauver le patrimoine en voie de disparition de part la mondialisation et la standardisation des référents musicaux commerciaux et de leurs pouvoirs « marketing ». **L'objectif est d'inciter les habitant via leurs contributions à créer un réservoir de leur richesses/patrimoines sonores et leurs histoires intérieures qui pourront être ainsi conservés et transmis aux générations futures.**

Ces « Appels au Dons » seront réalisés au sein d'évènements ou manifestations artistiques en lien avec :

- ✕ l'actualité du projet ou des concerts de Sequenza 9.3 (projet Jardins Lyriques), des performances d'Alexandros Markeas et des artistes associés à Cantate#2024
- ✕ des structures partenaires du territoire (Conservatoire d'Aubervilliers-La Courneuve, Maison des Langues et des cultures, Ateliers FLE, foyers de jeunes migrants...)
- ✕ des manifestations associatives ou de quartier ayant un lien à la musique et/ou la diversité.

Le déploiement de cette modalité de collecte sera construit après une évaluation de la pertinence du dispositif et de son appropriation par les habitants et les collectivités et des moyens mobilisés pour le projet.

Modalités de restitutions

- **Visibilité**
 - Site web/application rendant accessible le réservoir à tous les publics (cartographie sonore, ...)
 - Expositions, performances, conférences, émissions radiophoniques selon les partenaires associés
- **Création artistique**
 - Matériau sonore de création pour la composition des bandes sonores électro-acoustiques accompagnant les projets participatifs « Célébration »# et Cantate#2024
 - Matériau littéraire pour la création du livret et de récits ou textes dramaturgiques pour les créations
 - Matériau artistique pour d'autres créateurs : écrivain-e-s, artistes sonores, artistes visuels ou plastiques, compositeur/trice...
- **Publications scientifiques ou universitaires**
 - Restitutions de travaux d'étudiants
 - Publications de recherche

Calendrier

- **Janvier – mars 2021** : définition des protocoles, cibles, territoires, méthodologies de collectes
- **Printemps 2021** (mars - juin) développement de la BDD, expérimentations ciblées pour affiner les protocoles, leur qualité dans le respect de l'intégrité des habitants et de leur environnement. Pour une constitution d'un premier réservoir de matériaux sonores
- **Juillet 2021** : Lancement de l'Appel au Don musical lors de Jardins Lyriques (festival itinérant d'animations et de concerts de Sequenza 9.3 dans les parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis)
- **Automne 2021** : Lancement officiel de la résidence Célébration#1 et du projet Cantate#2024 – Déploiement de la collecte
- **2022 : Premier répertoire Mémoire(s) vivante(s) construit à partir des matériaux collectés (en itinérance dans les parcs départementaux de Seine-Saint-Denis et création de la première Célébration.**
- **2022 / 2023** – Déploiement de la collecte / moments artistiques de visibilité du patrimoine constitué
- **2023 / 2024** – Constitution de la plateforme numérique rendant accessible le réservoir de patrimoine sonore constitué lors des collectes

Partenaires (en cours)

Département de la Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Tourisme, Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers, Culture du Coeur 93, Collectivités (Ile Saint-Denis, Aubervilliers, Bagnolet, Montreuil...), Conservatoire d'Aubervilliers-La Courneuve, Observatoire de la Diversité Culturelle, Réseau des ambassadeurs de la Seine-Saint-Denis...