

MANUFACTURE DES ARTS NUMÉRIQUES DE BOURGES

ÉCHOS D'ÂMES

Oratorio dinatoire
Paroles des Quartiers

ÉQUIPE CRÉATION

Rémi DURY	Compositeur
Vincent ESPERON	Compositeur
Cyril BERTHET	Compositeur
Jon HAURE-PLACÉ	Compositeur

ÉQUIPE DOCUMENTAIRE

Anais ENSHAIAN	Réalisatrice
Christine LEGERET	Photographe

ÉQUIPE RECHERCHE

Guillaume ÉTIENNE	Ethnologue
-------------------	------------

MANB

34 rue Henri Sellier
Conservatoire de Bourges - 18000 BOURGES

Contact : manbasso18@gmail.com

Siret : 832 322 051 00018 - RNA : W 181 00 42 42 - APE : 9002 Z

Depuis le 01 Août 2017

SOMMAIRE

PRÉSENTATION	P 1
CONTEXTE /INTENTIONS ARTISTIQUES	P 2
REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES /ARCHIVES	P 3
DÉROULÉ DES OPÉRATIONS	P 4/5
PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE MANB	P 6/7
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS	P 8
AUTRES PARTENAIRES	P 9

PRÉSENTATION

Le projet «**ÉCHOS D'ÂMES**» consiste à recueillir la parole des habitants des quartiers nord de la ville de Bourges et de s'en saisir collectivement pour en montrer la portée artistique et sociale.

Ces témoignages seront donc envisagés dans une double dimension :

En tant qu'**objet** et **support de créations artistiques sonores** d'une part, mais aussi en tant que **modalités d'expression originale** rendant compte des multiples points de vue sur la vie sociale locale d'autre part.

La restitution sous formes de « **veillées dinatoires** » sera organisée avec les habitants.

Il s'agira de rendre la parole aux habitants du quartier à partir d'installations sonores diffusant **des extraits d'entretiens significatifs** (mobilisant particulièrement le registre du sensible, de l'affect et des émotions), **imbriqués aux créations sonores** (orchestrations électroacoustiques) qu'ils ont inspirées.

Tout au long du projet, une réalisatrice sera présente lors des différentes actions dans le but de réaliser **un documentaire vidéo** retraçant le processus complet de cette création originale.

Une photographie complètera les actions des intervenants de la MANB tout en gardant un **regard transversal sur les quartiers**. Son travail retracera la vie du projet autant que la vie des quartiers et des personnalités impliquées.

LE CONTEXTE

La multiplication des échanges verbaux sur les réseaux sociaux ont forgés un langage codé rapide, pour des échanges ping-pong, brefs, balancés, cliqués, likés, buzzés, followerisés, storisés, sous forme de tags, de hashtags, de screens, de snaps, de bulles, de sparks, de punchlines, de twitts de re-twitts, de sms, d'émoticônes, de pouces levés, de pouces baissés....qui circulent en rhizomes à la vitesse de la lumière et occupent pleinement et incessamment la bande passante.

Et pourtant...

L'essentiel de ce qui fait langage pour un musicien est absent de cette néo communication verbale...

... Les hésitations, les doutes, les interrogations, les balbutiements, les bégaiements, les rires, les silences, les hoquets, les étonnements, les zézaïements, les roulements, les grasseyements, les cris, les éructations, les toussotements, les accents, les gasconnades, les berrichonnades, les pleurs, les chuintements, les inspirations, les souffles, les suspensions.....bref, toutes ces scories langagières sont bien plus que le sel du langage, elles sont **la musique du langage** ...

LES INTENTIONS ARTISTIQUES OU PORTRAITS SONORES ORCHESTRÉS

Ce sont précisément ces scories qui nous intéressent car elles portent magnifiquement la personnalité de chaque individu et renforcent leurs témoignages. *Elles sont particulièrement inspirantes pour nos compositions musicales.*

Elles sont les couleurs et les affects des histoires individuelles singulières et passionnantes.

Avec «**ÉCHOS D'ÂMES**» les musiciens/compositeurs de la MANB se font **ethno/musiciens du 21ème siècle** persuadés qu'il faut recueillir, récolter, rassembler ces paroles de vie et ces témoignages qui circulent hors des réseaux numériques.

Grâce à nos microphones de précision nous prendrons soin de capter toutes ces nuances, de les assembler, de les orchestrer, de les spatialiser dans des compositions électroacoustiques en multi-pistes spécifiques pour chaque paroles recueillies.

Le système de diffusion permettant aux deux sources, paroles et musiques, de se mixer naturellement dans l'espace fera l'objet d'une attention toute particulière, tant au moment de la restitution qu'au cours des temps de composition des créations sonores.

Ce dispositif de diffusion sera composé d'une **Octophonie circulaire immersive** complétée par huit points d'écoutes indépendants distribués au dessus des spectateurs.

Le travail de composition résidera donc autant dans la temporalité des pièces que dans leurs distributions spatiales. En effet, cette technique de multi-diffusion implique une composition musicale spécifique qui permet de «jouer» aussi avec cette dimension supplémentaire : **l'espace.**

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES ?

NON ! Veillées dinatoires !

La restitution publique n'est pas une représentation publique de type spectacle, c'est :

Une veillée dinatoire entre habitants réunis

Pour écouter son voisin, sa voisine avec attention dans un contexte communautaire.

Il est prévu plusieurs soirées (à définir avec les acteurs locaux).

ARCHIVES VIVANTES ET PUBLIQUES

Pour pérenniser et diffuser plus largement ces collectes nous avons prévu :

Des expositions publiques - sonores et visuelles -

En partenariat avec **la Médiathèque de Bourges et les Bibliothèques « du Val d'Auron », « des Gibjons » et « des Quatre Piliers » et Radio Résonance.**

Une exposition itinérante pourra être installée temporairement dans différentes bibliothèques de la ville.

Une version stéréophonique sera également réalisée à destination de Radio Résonance qui en assurera la diffusion lors d'émissions spéciales.

Les Archives Départementales et municipales pourront aussi se saisir de ces oeuvres, témoignages, rendant compte des représentations et du vécu des habitants dans une perspective sensible et artistique aussi bien qu'historique et sociale, matériau utile aussi bien aux chercheurs en sciences humaines et sociales se questionnant sur le sujet qu'aux acteurs de la ville souhaitant comprendre les dynamiques collectives mises à jour par le projet.

L'éclairage anthropologique permettra également d'illustrer la manière dont les artistes peuvent contribuer à la vie sociale locale, son dynamisme, en questionnant les relations créées avec les habitants, leur appropriation d'un tel projet et ses effets sociaux, pédagogiques et scientifiques. **Cet aspect sera valorisé ultérieurement par la publication d'un ou plusieurs articles et de communications à des colloques.**

DÉROULÉ DES OPÉRATIONS

Le travail consistera à co-produire avec les habitants une dynamique artistique et sociale se déroulant en cinq phases.

Opus 1 - RENCONTRES ET RÉCOLTES

Six mois

Mobilisant le réseau déjà existant des collaborateurs du projet au sein des quartiers nord de Bourges, il s'agira en premier lieu de **collecter les témoignages des habitants et collectifs présents sur le territoire**, tout comme des ambiances sonores spécifiques de la vie de quartier (marchés, espaces publics, parcs...).

Une photographe aura pour rôle de fixer une temporalité dans ce processus de collecte. La collecte des données bénéficiera de l'aide et l'éclairage d'un ethnologue (Université de Tours/ UMR 7324 Citeres).

- **Rencontres et échanges informels** avec les habitants des quartiers.
- **Installations dans divers lieux de prises de paroles** avec microphones et magnétophones (à définir selon les lieux).
- **Enregistrements des témoignages volontaires des habitants.**

Opus 2 - MONTAGE ET COMPOSITION EN STUDIO

Quatre mois

Les enregistrements seront travaillés (sélection, montage) et utilisés comme **objets de création sonore** par les artistes de la **Manufacture des Arts Numériques de Bourges**.

- **Montage des interviews** avec les personnes enregistrées.
- **Compositions musicales** par les compositeurs de la MANB.

Opus 3 - PRÉPARATION DES VEILLÉES

Deux mois

La préparation des veillées se fera avec les habitants et consistera à **configurer les installations** : scénographie, calibrage des dispositifs d'écoute...

- **Réunions préparatoires avec les habitants** pour l'organisation des veillées.
- **Distribution des tâches** (décors, scénographie, régie technique, repas, communication...)
- **Suivi des opérations.**

Opus 4 - CONSTRUCTION DE LA SCÉNOGRAPHIE et DÉROULEMENT DES VEILLÉES

Une semaine

Plusieurs soirées sur un temps court. Trois jours consécutifs.

Nous allons travailler la construction de la scénographie en collaboration avec les habitants du quartier sur les thèmes suivants :

- **Veillées dinatoires**
- **Concert immersif**
- **Écoute des portraits sonores**
- **Décors et installations**
- **Interventions musicales, théâtrales, chorégraphiques...**

Opus 5 - ARCHIVES VIVANTES ET PUBLIQUES

Ce travail donnera lieu à plusieurs formes de valorisation afin de le faire vivre et le rendre disponible :

- **Expositions itinérantes**
- **Création d'une version stéréophonique** pour diffusions radio/postcast/internet...
- **Archivage départemental et municipal**
- **Éclairage anthropologique**

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE MANB

ÉQUIPE CRÉATION

DURY Rémi (29 juillet 1958) - Compositeur

J'ai d'abord découvert le violon en autodidacte avec les répertoires des musiques traditionnelles, puis posé un micro sur mon violon pour plonger dans le jazz rock. Après un détour par les Beaux-arts de Dijon, j'ai intégré un groupe de musiciens parisiens qui produisaient des émissions créatives sur France Musique et France Culture. La découverte des concerts du GRM ont été un choc.

En 1979, j'entrais dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy Reibel au Conservatoire National Supérieur de Paris. Sortie en 1981 avec un 1er prix et à partir de cette période j'ai continuellement cherché à jouer la musique électroacoustique en temps réel. Co-fondateur des studios Puce-Muse. Nombreux concerts en France et à l'étranger. Puis Artactil et DA FACT société commerciale pour la création et la commercialisation d'une lutherie spécifiquement conçue pour les arts numériques. Lauréat des concours nationaux et internationaux, grand prix de l'innovation de la ville de Paris. Professeur d'enseignement artistique au conservatoire de Bourges et co-fondateur de la MANB.

ESPERON Vincent (12 mai 1973) - Compositeur

Initié à la musique depuis l'âge de 7 ans, devenu professionnel en tant que musicien instrumentiste en 1998 après avoir écumé les scènes underground, retourné à la vie de travailleur multiple en 2003, j'ai depuis très longtemps baigné mon existence dans l'univers sonore du monde.

Suite à la découverte de la musique électroacoustique en 2004 au sein du conservatoire de Bourges, je me suis propulsé avec ardeur dans cet univers immense jusqu'à l'obtention du DEM de composition électroacoustique en 2015.

Artiste Intermittent à nouveau depuis 2016. Ma participation à la création en 2017 de la MANB reflète mon état d'esprit actuel. Création, diffusion, pédagogie et partage des savoirs sont les moteurs des actions que j'entreprends en tant que professionnel des constellations artistiques actuelles.

BERTHET Cyril (15 janvier 1988) - Compositeur

Initié très tôt à la danse et la musique orale du Berry entre Morogues et La Borne, j'ai rapidement développé le goût des textures sonores et des musiques populaires (musiques répétitives à bourdons). A la flûte traversière d'abord, puis au saxophone, j'apporte mon inspiration au sein de nombreuses rencontres musicales avec le souhait de donner un souffle nouveau au répertoire à danser du Berry aux côtés du Grand Barbichon Prod notamment.

En parallèle, avec la Cie Oh z'arts etc, je crée un répertoire solo en multi-diffusion à destination d'oeuvres littéraires telles que Boris Vian ou Joseph Andras. Sensible à la pratique collective, à la pédagogie et aux interactions sociétales, je dirige et écris pour l'Ensemble Départemental de Musiques Traditionnelles de Bourges composé de 43 musiciens amateurs.

Régisseur et organisateur de nombreux événements, élève du département de musique électro-acoustique du conservatoire de Bourges, j'ai rejoins naturellement l'équipe de la Manufacture des Arts Numériques afin d'y développer collectivement la création, la recherche, la pédagogie et la diffusion.

HAURE-PLACÉ Jon (27 novembre 1991) - Compositeur

« Méli-mélomane », j'ai d'abord suivi de mes 7 à 17 ans des cours de théorie musicale et d'instruments (guitares) en école de musique, tout en pratiquant déjà le montage sonore et la MAO et en participant à des ateliers d'éveil musical et corporel. D'abord guitariste et arrangeur d'un groupe de fusion rock-trad, amateur d'instruments en tout genre, j'ai très vite recherché des mélanges musicaux plus étranges, ce qui m'a mené à de nombreuses formes d'expérimentations et inventions sonores, circuit-bending et lutherie sauvage entre autre. Depuis 2010, j'ai suivi un parcours Beaux-arts : Une licence en 2014 sur la matérialisation du geste et de l'intention acoustique notamment, en passant par la poésie sonore, le travail de la voix et de son écriture. Une maîtrise en 2016 avec une recherche sur des formes alternatives de représentation du sonore et de l'immatériel en général. Après plusieurs expériences radiophoniques (co-fondateur de friture radio) et compositions pour artistes vidéastes, j'intègre la promotion Arthésis du post diplôme Arts et Créations Sonores jusqu'en 2018, où je me spécialise dans la performance et l'installation sonore. En parallèle, depuis 2015 je suis un cursus de musique électro-acoustique au conservatoire où je compose en multi-diffusion. Aussi co-organisateur d'événements (festival l'Odyssée 2&3...), mon travail sonore actuel oscille entre élaboration et installation de dispositifs sonores sculpturaux, créations radiophoniques, sound-design, bande son de films/spectacles, ateliers de création sonore, éveil musical et performances live.

ÉQUIPE DOCUMENTAIRE

ENSHAÏAN Anaïs (12 septembre 1978) - Réalisatrice

Née en 1978 à Kyoto, je vis aujourd'hui à Bourges.

Après avoir été monteuse de film alternant fiction et documentaire pendant une quinzaine d'années, je suis passée à la réalisation il y a quelques années.

Passionnée de documentaire, j'aime aller à la rencontre des gens, capter le réel.

Initiée à la musique électro-accoustique, je suis par ailleurs extrêmement sensible au travail sonore dans ma démarche documentaire.

Ayant réalisé un film l'année dernière autour des centres sociaux et espaces de vie sociale, « Cher territoire », je suis enchantée à l'idée de rejoindre le projet initié par la Manb « échos d'âme ».

LEGERET Christine (10 octobre 1976) - Photographe

Après un bac scientifique et une maîtrise en Sciences Économiques à Toulouse, je reviens vers ce qui me correspond : un milieu artistique qui s'exprime à travers la photographie et que je pratique depuis que je suis jeune.

A partir de 2000 et pendant 4 ans, j'intègre les grandes agences publicitaires parisiennes en tant qu'acheteuse d'art où j'organise les productions photo. Je développe alors mon œil photographique à travers les différents styles des photographes avec qui je travaille. Je collabore alors avec les agences publicitaires, les magazines de mode et de décoration.

Depuis toujours j'aime raconter des histoires à travers la photographie avec des mises en scène mais j'aime tout autant capturer la force de scènes de la vie quotidienne à travers les expressions des gens dans des instants particuliers, sur le vif, dans des attitudes complètement naturelles et parfois insolites.

Je m'intéresse au décor, qu'il soit naturel ou urbain, dans ce qu'il peut évoquer des personnes qui l'habitent et qui en prennent possession.

Pour moi, les histoires se situent dans les détails qui semblent parfois anodins mais qui révèlent souvent bien plus que de longs discours. Les personnages prennent alors sens dans leur environnement qui vient s'inscrire dans le cadre et poser l'ambiance.

ÉQUIPE RECHERCHE

ETIENNE Guillaume (25 février 1981) - Ethnologue

Guillaume Etienne est anthropologue, maître de conférences à l'université de Tours (UMR 7324 Citeres). Les thématiques explorées sont celles des appartenances, et notamment la façon dont elles s'expriment, s'actualisent et se reconfigurent en contexte migratoire. Il a travaillé dans le cadre de sa thèse sur l'accueil des migrants par l'Église catholique, et notamment des migrants portugais à partir de l'étude d'un pèlerinage local (Les sauveurs de Sainte Solange, PUFR, 2017).

Plus récemment, il travaille avec des mineurs non accompagnés pour étudier la manière dont ces jeunes gens évoluent dans les dispositifs d'accompagnement qui les prennent en charge et, au-delà, lorsqu'ils en sortent : comment s'expriment les appartenances (nationales, ethniques, groupes professionnels ou de castes, etc.) qu'ils mobilisent – notamment à travers l'art-, comment se construisent les sociabilités, leurs rapports à la famille et leurs trajectoires.

Il participe également aux réflexions concernant le patrimoine des migrations et des migrants en région Centre-Val de Loire (Histoires de migrations, PUFR, 2017). Il s'intéresse actuellement, et notamment dans le cadre des activités de la MANB, aux relations entre sciences et arts, en tant que les deux champs poursuivent des objectifs communs : offrir un regard particulier sur le monde.

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

«ÉCHOS D'ÂMES»

Dans le cadre de la convention tri-partite

MANB / CNRS UMR 7324 CITERES / Université de Tours

Note scientifique et technique

Au carrefour de l'art, de la science et de la citoyenneté

L'art porte, au même titre que la science, un regard sur le monde, les deux pratiques sont donc envisagées comme complémentaires (Eisner & Powell 2002). Les recherches sociologiques et anthropologiques sur l'art constituent en ce sens des champs scientifiques à part entière.

Concernant le son plus spécifiquement, tout un champ s'est constitué autour de l'idée qu'il constitue l'une des modalités – trop souvent reléguée au second rang – du social et du culturel. Ces approches en sound studies permettent d'éclairer sous un jour nouveau les thématiques habituelles des sciences humaines et sociales « dont les manifestations et traces sonores constituent autant d'empreintes possibles du social » (Le Guern 2017). De même, l'ethnomusicologie a particulièrement bien montré comment la musique s'imbriquait à de nombreuses sphères de la vie sociale dont elle est non pas une composante secondaire mais au contraire centrale (Lortat-Jacob & Roysing Olsen 2004).

Nous souhaitons à travers ce projet «ÉCHOS D'ÂMES» questionner deux axes, le premier davantage centré sur la pratique artistique, le second sur les effets d'un tel dispositif artistique.

Axe 1 - Comment les artistes s'emparent de la mémoire d'un quartier et la travaillent ?

Les représentations de la vie locale sont plurielles, celles des artistes contribuent à l'intelligibilité des territoires et sont à ce titre complémentaires à d'autres éclairages (politiques, scientifiques, associatifs...). Il s'agira de **comprendre ce que la démarche artistique dit de la vie de quartier et le type d'éclairage proposé par les artistes.**

Les études en ethnomusicologie montrent la variété des situations sociales et culturelles dans lesquelles la musique et plus largement les sons sont centraux. Le son et la musique dépassent de loin la seule production musicale et embrassent de nombreuses sphères de la vie sociale. Nous questionnerons **ce que le son, la musique, les ambiances sonores et les artistes qui les manipulent, disent de la vie locale.**

Axe 2 – Comment les habitants se saisissent de cette dynamique ?

L'originalité du projet réside dans la collaboration des habitants. Il s'agira donc de développer avec eux des modalités d'expression originales, basées sur le sensible et l'émotion. L'analyse d'un tel contexte de collecte vaudra **rendre compte de l'implication des habitants, de leurs modalités d'appropriation du projet et de l'adaptation des artistes aux demandes des habitants**, aux thématiques qu'ils et elles souhaitent développer. Il s'agira également d'**interroger les effets de telles dynamiques sur la vie sociale locale**, en questionnant par exemple le statut et parcours des témoignages recueillis (documents d'archives, conservation, valorisation par des institutions culturelles, comme les médiathèques, ou patrimoniales comme les Archives Départementales).

Guillaume ETIENNE MCF Anthropologie, Université de Tours / UMR 7324 Citeres

Autres partenaires investis sur le projet «ÉCHOS D'ÂMES»

Centre Social de la Chancellerie

8 Rue Jules Louis Breton
18000 BOURGES

Epicerie Solidaire Bourges Nord

7 Rue Jean Rameau
18000 BOURGES

PRJ La Chancellerie

29 rue Louise Michel
18000 BOURGES

PRJ des Pressavois

Rue Théophile Gauthier
18000 BOURGES

RERS Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs

15 Rue Jean Rameau
18000 BOURGES

Le hameau de la fraternité

CENTRE ASSOCIATIF Hameau de la Fraternité -
Salle Gaïa/n°3 29 rue Louise MICHEL
18000 BOURGES

Archives Départementales

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville
18000 Bourges

Radio Résonance 96.9

Toutes les conventions sont en cours d'écriture

MANUFACTURE DES ARTS NUMÉRIQUES DE BOURGES

MANB

34 rue Henri Sellier
Conservatoire de Bourges - 18000 BOURGES

Contact : manbasso18@gmail.com

Siret : 832 322 051 00018 - RNA : W 181 00 42 42 - APE : 9002 Z

Depuis le 01 Août 2017