

Chantez vous

Hélène Cœur
montages
sonores

Sabine Livet
photographies

Chantez vous

Hélène Cœur : collectage de chansons
et montages sonores

Sabine Livet : photographies

Il n'y a aucune ponctuation au titre, ce n'est ni une question ni une exclamation, encore moins un ordre. Chantez-nous une chanson, racontez-vous, ne vous racontez pas. C'est cette invitation que nous lançons aux habitants d'une ville, d'un quartier, d'un territoire. Nous les rencontrons lors des manifestations locales, et dans les lieux qu'ils fréquentent : les enfants et leurs parents dans les centres des loisirs et à la halte-jeux, les personnes de tous âges dans les différentes associations, ou clubs de la ville, chez les commerçants, etc.

La collecte

Les personnes chantent une chanson de leur choix. Chaque chanson enregistrée évoque le goût de chacun : c'est le tube du moment, la chanson qui vient de l'enfance ou l'évocation du pays natal.

Les photos témoignent des moments privilégiés de rencontre où les personnes ont été enregistrées et ont livré une part de leur personnalité, leur culture, leur paysage intérieur.

La démarche peut durer plusieurs semaines, les rencontres se font de proche en proche, les personnes peuvent chanter sur-le-champ, elles peuvent aussi se préparer, nous fixons alors un rendez-vous. Ceux que nous rencontrons dans les lieux qu'ils fréquentent peuvent aussi, s'ils le souhaitent, nous recevoir chez eux.

MISE EN FORME DE LA MATIÈRE COLLECTÉE

Création sonore

La matière, chansons, ambiances et paroles est montée et mixée pour devenir un nouvel objet musical : juxtaposition de voix et d'atmosphères, jeux de rapprochements, ruptures ou enchaînements.

Création photographique

Les photographies sont sélectionnées puis rassemblées, pour former un ensemble de résonances entre visages, paysages, rencontres et expressions.

PRÉSENTATION AU PUBLIC

Exposition sonore et photographique

Le choix du ou des lieux d'exposition, les formats, et supports, de diffusion sonore et d'accrochage, s'imaginent singulièrement en fonction du territoire exploré, des rencontres et des dispositifs en place.

Hélène Cœur

Chanteuse, elle s'intéresse au chant traditionnel. Depuis 1995, elle a suivi l'enseignement de Giovanna Marini à l'université Paris 8. Sous sa direction et avec nombre de ses élèves, elle a voyagé en Italie du Sud pour collecter des chants rituels populaires.

En regard de cette démarche menée en milieu rural, elle a souhaité questionner « un patrimoine chanté » en milieu urbain.

Garde-t-on des traces chantées du pays d'origine, que chante-t-on selon les âges, etc.

Au-delà de la recherche, il s'agit de créer une relation « en chanson » et d'aller à la rencontre de l'imaginaire des personnes enregistrées.

Elle a fait partie des groupes Passio (chants de la tradition orale italienne, polyphonies) et Achorage (improvisation vocale, répertoire contemporain). Elle chante aussi dans la compagnie de danse contemporaine de Marie-Laure Agrapart, elle y interprète des œuvres contemporaines et la Sequenza III de Berio. Elle mène un travail de recherche sur la voix et le mouvement avec le collectif In Corpore. Aujourd'hui, avec l'aide d'Arte radio et d'autres complicités, elle continue de développer de nouvelles créations sonores.

L'idée motrice reste de proposer un parcours sonore et visuel dans lequel le spectateur/participant, redécouvre le quartier et les habitants. Il a la possibilité de recréer un nouvel univers en interprétant librement ce qu'il perçoit.

La chanson étant le dénominateur commun de notre approche, elle nous permet de naviguer d'un milieu à l'autre, d'une personne à une autre, au-delà des critères habituels de catégorisation. Les singularités ainsi révélées sont à nouveau réunies dans un réseau de correspondances inhabituelles et pourtant évidentes : des personnes d'âges différents peuvent interpréter des chansons d'amour, des visages d'origines diverses peuvent traduire des émotions semblables.

La vie de l'exposition

Cette expérience vibrante de brassage d'individualités, de cultures et de générations nous a incitées à faire vivre l'exposition au-delà du vernissage. Des soirées ont lieu où des personnes enregistrées peuvent chanter en public dans un esprit chaleureux d'échange de pratiques et de cultures.

Un cd ou un dvd, peuvent être réalisés dans le souci de restituer à chacun une trace de cette aventure.

La vie au-delà de l'exposition

La dynamique générée par les habitants au moment de la collecte, et vécue au moment de l'exposition, peut perdurer. Elle peut être relayée dans le cadre de nouvelles actions et dans la vie du quartier où ont été révélées des personnalités.

Sabine Livet

Jeune photographe, elle a débuté ses prises de vues au cours de voyages, ayant séjourné 13 mois en Amérique latine entre 1996 et 2002, ainsi que quelques séjours en Afrique (Afrique du Nord et Burkina Faso), en Asie (Inde du Nord, Népal, Thaïlande et Cambodge) et dans plusieurs pays d'Europe. Sa pratique s'est élargie y compris dans la réalisation de prises de vue en studio pour la fabrication de books (musique, théâtre, danse).

Depuis 2005, elle assiste régulièrement le photographe Etienne Revault, sur divers travaux photographiques au Musée du Louvre. Mais c'est, avant tout, à partir de son expérience professionnelle en tant qu'éducatrice spécialisée qu'elle a souhaité utiliser le support photographique comme outil permettant de mettre en valeur et de faire exister les personnalités.

Bassiste au sein du groupe de rock français Les Effaré-e-s, elle joue régulièrement en concert.

EXPOSITIONS REALISEES

Le BOURGET (Seine Saint-Denis)

De juin 2004 à février 2005
Collecte sur la ville entre juin et octobre 2004
Nombre de personnes collectées : 150

Exposition sonore et photographique présentée au centre culturel André-Malraux de décembre 2004 à février 2005.

Organisation de soirées d'écoute et d'échange de chansons (janvier et février 2005).

Réalisation d'un cd (montage sonore général et échantillon de photographies) et pressage à mille exemplaires, remis à chaque participant et partenaire.

Sortie du disque autour d'une soirée d'écoute et de projection d'un diaporama (novembre 2005).

Exposition réalisée en partenariat avec la ville du Bourget, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le réseau Danse et Musique du Monde (93) et l'association Le C.E.C.B. (studio d'enregistrement).

LONGVIC (Côte d'Or)

D'octobre 2005 à juillet 2006

Collecte sur la ville entre octobre 2005 et février 2006

Nombre de personnes collectées : environ 200, ainsi que des groupes (chorales, ateliers)

Exposition sonore et photographique présentée à la Médiathèque (espace culturel du moulin) du 24 mai au 15 juillet 2006.

Diffusion du montage sonore et accrochage de photographies dans la médiathèque.

Projection du diaporama et diffusion sonore en extérieur à l'occasion de manifestations en ville.

Soirée d'écoute et d'échange de chansons.

Scénographie réalisée par deux artistes plasticiennes (Association BARBATRUC).

Exposition en partenariat avec la ville de Longvic, l'association Itinéraires Singuliers (Dijon), le Conseil Général de Côte d'Or, l'association Le C.E.C.B. (Le Bourget) et La Capsule (résidence photographique du centre culturel André-malraux - Le Bourget), Arte radio, la D.D.J.S., la région Bourgogne (politique de la ville) et la D.D.E.

Photographies issues de l'exposition

“Chantez vous”

paysages sonores au coeur de Longvic.

ORLY -VILLE (Val de Marne)

De novembre 2006 à novembre 2007
Collecte sur la ville entre novembre 2006 et avril 2007
Nombre de personnes collectées : environ 165

Projection du diaporama sonore et photographique, présenté dans le cadre du "cinéma de plein air", sur la pelouse de l'oiseau-pylône le 20 juillet 2007.

Exposition sonore et photographique au centre culturel Triolet-Aragon (Orly-ville) du 20 septembre au 5 octobre 2007.

Soirée d'écoute et d'échange musicaux, à l'occasion du vernissage.

Scénographie réalisée par Christian, Hélène Coeur et Sabine Livet.

Prolongation de l'exposition à la résidence Méliès (maison de retraite) du 6 octobre au 13 novembre 2007.

Réalisation d'un DVD (digipack) présentant le diaporama ainsi que l'ensemble des chants collectés et organisés sous forme d'index. Le DVD a été remis à chaque participant courant décembre 2007.

Projet réalisé en partenariat avec la ville d'Orly, le conseil général du 94 (politique de la ville), la fondation Caisse des dépôts et consignations, la fondation Abbé Pierre, le studio d'enregistrement "C.E.C.B.", le studio photo "La Capsule", la résidence Méliès et l'association Ricochets.

Photographies
issues de
l'exposition
“Chantez vous”
à Orly-ville

L'association D'un instant à l'autre... présente

Chantez vous *en Auxois*

expo
audio+visuelle

Conseil
Général
www.cotedor.fr

Etat membre à l'adhésion...
France des 27, 2007-2013
N° de France des 27, 2007-2013
N° de France des 27, 2007-2013
N° de France des 27, 2007-2013

conception graphique : Design 113 80 04 61 88

Cette réalisation n'aurait pu avoir lieu sans le soutien du Conseil Général de la Côte-d'Or

“CHANTEZ VOUS EN AUXOIS” LE SENS DU REGARD

Saison 2008/2010

Présentation générale :

“Chantez vous” est un projet qui interroge le patrimoine oral d’habitants d’un territoire. En Côte-d’Or, “Chantez vous” s’intéresse à l’ensemble du département, tant du point de vue de ses agglomérations que de son milieu rural. “Chantez vous en Auxois” est une continuité de la création qui avait été proposée à Longvic en

2005/2006 (agglomération dijonnaise). L’Auxois a été choisi, pour l’approche rurale du projet, compte tenu de sa richesse en patrimoine culturel et architectural.

L’association “D’un instant à l’autre” bien implantée dans l’Auxois est porteuse de la réalisation et de la diffusion de ce projet.

Collectage :

Au sein de ce territoire rural, des invitations ont été lancées via les structures et associations locales. La démarche consiste dans un premier temps à prendre contact avec ces lieux, afin de pouvoir s’appuyer sur des “personnes relais”, profitant ainsi de leurs champs de connaissances et de relations dans le territoire pour être mis en contact avec des personnes qui seront invitées à participer à la collecte de chants. Ces relais sont très utiles jusqu’à la réalisation finale du projet (exposition, soirées de chanson), car elles représentent un appui relationnel de fond.

Dès que des personnes sont indiquées, les artistes prennent contact avec elles et commencent à nouer une relation qui amènera au collectage de chants et d’histoires de vie.

Les lieux relais avec lesquels nous avons travaillé

la médiathèque, la MJC et l’école de musique de Montbard, la MJC de Venarey-les-laumes, l’école de musique de Semur-en-auxois, l’hôpital d’Alise-Sainte-Reine, le centre de loisirs d’Époisses, l’Association “Villages en fête”, la FDFR de la Côte d’Or, l’Association “Mémoires Vives” et l’Association “Couleurs et sons”.

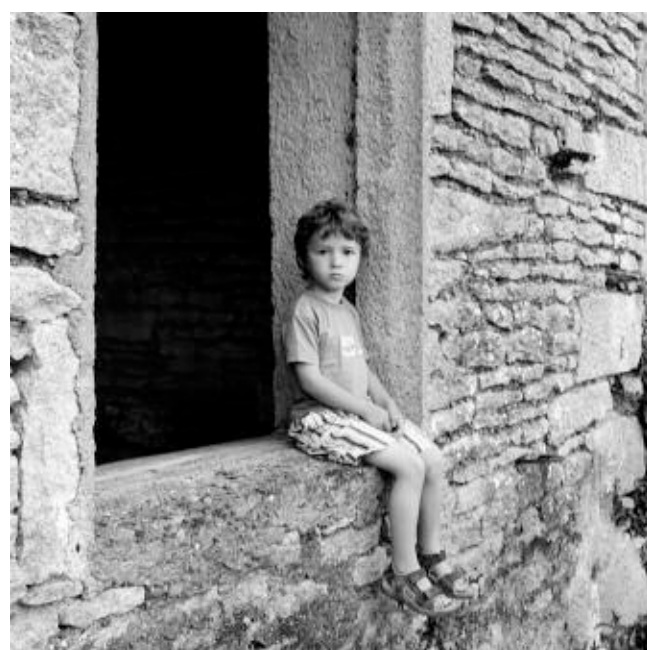
Cette prise de contact avec les lieux relais s’est faite dès le mois de janvier 2008, avec le soutien relationnel de l’association “D’un instant à l’autre” très ancrée dans le paysage local et qui a accompagné la réalisation de ce projet au sein de l’Auxois. Le collectage a commencé au mois de mars (1re session d’enregistrement) et s’est poursuivi en avril (2e session d’enregistrement), juin (1re session de photographie) et juillet (2e session de photos). Contrairement aux précédentes éditions de “Chantez vous”, les enregistrements et photographies n’ont pas été faites en même temps. Hélène Coeur a d’abord réalisé les enregistrements, principalement dans les lieux relais et chez les personnes, sur leur invitation. Sabine Livet a ensuite photographié ces mêmes personnes chez eux et dans un lieu extérieur de leur choix.

Chacune a pris le temps de nouer des relations avec les personnes contactées, soit une cinquantaine sur un territoire allant de Puits à La Roche-en-Brenil et Noidan. Soit au total 18 villes et villages à l'intérieur de ce périmètre.

Par ailleurs, les artistes et l'association "D'un instant à l'autre" ont pris le temps d'aller rencontrer les responsables de lieux, ainsi que les représentant des collectivités (municipalités), qui pourraient accueillir l'exposition.

Le projet "Chantez vous en Auxois" est soutenu par le Conseil général de la Côte-d'Or, le Pays de l'Auxois-Morvan et la fondation Caisse des Dépôts. Dans le cadre de la tournée de l'exposition, un partenariat a été établi avec le Conseil général. Cette exposition s'intègre dans le cadre du "Sens du regard", action menée par le Conseil général mettant en valeur l'ensemble du patrimoine du territoire.

CONCEPTION DE L'EXPOSITION "Chantez vous en Auxois"

L'exposition sonore et photographique se compose de plusieurs parties. D'un côté, nous installons les portraits photographiques N/B (trente) en regard des portraits sonores diffusés dans trois postes d'écoute sous forme de bancs (36 portraits allant de 1 à 10 mn).

Le visiteur se retrouve ainsi plongé dans une atmosphère intimiste qui prend toute sa force lorsqu'il s'installe sur un banc d'écoute et revêt un casque. Il entre alors dans l'histoire de tous et de chacun, baigné de ces multiples portraits.

Cette installation permet aux visiteurs de découvrir librement et selon leur rythme, les portraits. Ils peuvent à leur guise agir sur le défilement des portraits sonores en ayant accès aux touches des lecteurs cd.

D'un autre côté, nous proposons la diffusion d'un diaporama (montage du son et de l'image sur un dvd) qui présente une autre approche sur l'Auxois et est mis en regard du patrimoine. Ce dernier présente un "paysage sonore et visuel de l'Auxois". Il est constitué d'un montage sonore témoignant des ambiances du territoire et d'un entremêlement de portraits (sélection plus large de photos) et de photographies du patrimoine paysagé.

Cette installation nécessite un espace sombre et du matériel approprié à la projection (vidéo-projecteur et support mural blanc). Cependant, il peut aussi être présenté sur une télévision avec lecteur dvd.

La durée de ce diaporama est de 22 mn.

Enfin, il est proposé au public, d'écouter quelques chansons qui ont été enregistrés par Hélène Coeur, sous la forme d'une légère diffusion dans un espace de passage ou d'accueil.

Chaque exposition donne lieu à des moments de rencontres où les participants à « Chantez vous » et le public peuvent échanger, chanter à nouveau des chansons. C'est ainsi l'occasion de faire vivre cette mise en regard du patrimoine chanté d'un territoire, ainsi que les relations qui se sont nouées. Par ailleurs, des ateliers peuvent être organisés sur la ville ou le village sur le thème de l'enregistrement et de la collecte, de la voix ... (voir détails ci-dessous)

La durée de l'exposition est à définir avec chaque lieu et toutes ces indications (ci-dessus) sont modulables en fonction du lieu, des espaces que l'on peut investir et du matériel qui peut être mis à disposition par la structure ou que nous devons compléter, le cas échéant. Les frais occasionnés par sa mise en place sont fixes et ne déterminent pas sa durée.

Hélène Coeur et Sabine Livet s'occupent de l'accrochage de l'exposition, avec la participation d'une autre personne du lieu d'accueil.

Une convention sera signée avec chaque lieu, afin de définir les conditions, la durée de l'exposition et la participation de chacun.

“CHANTEZ VOUS EN AUXOIS” EXPOSITIONS DEJA REALISEES

MONTBARD

Du 7 Janvier au 14 février 2009
Médiathèque Jacques Prévert

Vernissage le mercredi 7 janvier :

50 personnes étaient présentes dont Sabine Livet, Hélène Coeur, Christine Bertocchi, Guillaume Labois, l'équipe de la médiathèque, M. Grainpret (conseiller général de Montbard), Patrick Molinoz (Président du Pays de l'Auxois-Morvan), Mme Silvestre (Maire de Montbard) et Annick Droyer (adjointe à la culture).

La médiathèque a dénombré environ 500 visiteurs de l'exposition sur toute sa durée.

Un goûter-chanson a été organisé par Hélène Coeur et l'équipe de la médiathèque le samedi 17 janvier. 50 personnes étaient présentes (dont une dizaine de participants à “Chantez vous”).

D'autres accueils spécifiques ont été organisés :

Accueil des résidents de l'hôpital d'Alise Sainte Reine, assuré par Hélène Coeur (6 personnes et 2 accompagnateurs).

Enfants (1-2 ans) de la Halte-garderie de Montbard, deux classes maternelle (Ecole Diderot de Montbard), classe CP (Ecole Joliot Curie de Montbard), classe CEI (Ecole Paul Langevin de Montbard), et une classe de Seconde LEP Montbard.

Dans la presse sont parus : 6 articles dans Le Bien Public, 4 dans l'Auxois-Châtillonnais, mention sur le site de la semaine du son.

SEMUR EN AUXOIS

Du 7 Mars au 26 Mai 2009

Musée municipal de Semur

Le montage de l'exposition a été réalisé par le personnel du musée avec la fabrication de panneaux pour les photos, l'installation et la décoration d'une tente qui permet de présenter le diaporama dans l'obscurité. Nous avons bénéficié du savoir-faire de l'équipe du musée en matière de muséographie pour une intégration pertinente dans les différentes salles, où "Chantez vous" se fonde à l'exposition permanente.

Le vernissage a eu lieu le 07 mars 2009 avec Sabine Livet, Christine Bertocchi, le personnel du Musée, M. Patriat (conseiller général de Semur-en-Auxois), Patrick Molinoz (Président du Pays de l'Auxois-Morvan), M. Philippe Guyenot (maire de Semur-en-Auxois) et Christelle Muther (adjointe à la culture).

Visite guidée et accueil du public par Sabine Livet et Christine Bertocchi au Musée de 17h à 18h30. Le public a été conduit au Théâtre municipal par le petit train touristique. Sur place, le diaporama a été diffusé sur grand écran (séance de 25 mn).

Activités proposées

Réunion d'information pour les enseignants en vue des visites scolaires (le 16/03/09).

Visites guidées de l'expo avec des classes. Création d'une plaquette pédagogique par le Musée de Semur pour les enseignants.

Manifestation « nuit des musées » (16/05) animation par Sabine Livet et Christine Bertocchi (visite guidée / écoutes collectives).

Atelier de prise de son et montage, proposé par Hélène Coeur (23-24 et 25 avril).

Printemps des poètes à Semur (12-13-14 mars 09)

Accueil, par Hélène Coeur, de classes au Théâtre de Semur avec écoute de portraits sonores et diffusion du diaporama (sept classes accueillies CE2-CMI-CM2).

"Soirée Chansons" animée par Hélène Coeur (14/03/09) : diffusion de portraits sonores et diaporama puis chansons en direct "a cappella" ou accompagnées par Anne-Lise Hugueniot (professeur à l'école de musique de Semur). Avec la présence du chœur d'adolescents de l'école de musique de Semur, de deux groupes de chants traditionnel (Morvan) dirigé par Guillaume Lombard, une dizaine de chanteurs participants à "Chantez vous", ainsi que deux chanteurs invités par le printemps des poètes.

Environ 80 personnes présentes.

TOURNEE DE L'EXPOSITION

Dans un premier temps, l'exposition va continuer de tourner sous cette forme de conception, malgré tout assez importante et nécessitant une certaine infrastructure. Pour le moment, nous travaillons sur quelques pistes possibles où des contacts ont été pris soit par l'association D'un instant à l'autre, soit par les artistes lors de la collecte.

Dans un deuxième temps, l'exposition va se miniaturiser pour permettre, par une forme plus légère, des accueils plus ponctuels, dans des lieux de rencontres (marchés, supermarchés) ou des lieux insolites du patrimoine de l'Auxois (lavoir, granges, etc...).

Cette tournée est importante pour permettre une diffusion homogène dans ou à proximité des lieux de collectes.

Propositions à l'étude : la BDP et le bibliobus.

CONTACTS

Association D' un instant à l'autre

1, route de Châtillon - 21500 - Montbard

les lundi et jeudi :

Guillaume Labois (administrateur) : 06 25 11 20 29

Juliette Soulat (chargée de communication) : 06 76 66 42 92

un.instant@yahoo.fr / contact@uninstantalautre.com

site : www.uninstantalautre.com

Hélène COEUR

Tel : 01 43 62 72 91

h.coeur@orange.fr

Sabine LIVET

Tel : 06 66 43 61 61

binsali@hotmail.com

“CHANTEZ VOUS EN AUXOIS” PROPOSITION D’ATELIERS

“PRISE DE SON, MONTAGE”

Dans la continuité de “Chantez vous” en Auxois, nous proposons un atelier de prise de son et montage, animé par **Hélène Coeur**, technicienne du son.

Nombre de participants : 6 à 10

Tous âges

Durée : un week-end ou une semaine pour un atelier plus approfondi

Les participants s’enregistreront les uns les autres, ils pourront aussi enregistrer des personnes de leur entourage. Ils devront enregistrer des personnes qui leur chanteront des chansons et réaliseront auprès d’eux une interview sur la chanson qu’ils auront recueillie.

Ils devront aussi prendre des “sons d’ambiance” dans les lieux où ils feront les prises de son.

Ils seront ensuite initiés au montage : ils devront mettre en forme les sons enregistrés, sur un logiciel de montage (pro tools).

Ils mettront ensuite leur réalisation sur un cd audio, qu’ils pourront conserver.

Mise en oeuvre : quelques données théoriques sur le son et le matériel utilisé, puis mise en pratique.

Exercices d’écoute, quelques notions théoriques sur le montage : scénario sonore, réalisation, mise en pratique.

Organisation : une demi-journée pour les notions théoriques et connaissance du matériel, prise de son. Une demi-journée pour l’écoute collective des enregistrements. Une demi-journée pour le montage.

Chaque personne réalisera un montage d’une durée de 1 à 3 min.

Le lieu de réalisation de l’atelier sera à définir avec chaque commune. Aucun matériel ne sera demandé aux participants. Il sera fourni par la technicienne du son.

“CHANTEZ VOUS EN AUXOIS” PROPOSITION D’ATELIERS

“ATELIER VOCAL”

Dans la continuité de “Chantez vous en Auxois”, nous proposons un atelier pour découvrir la démarche sous un autre angle, celui de la pratique vocale, dirigée par Christine Bertocchi, chanteuse, pédagogue de la voix et de la méthode feldenkrais.

Nombre de participant de 8 à 20

Tous âges

Durée : un week-end ou 5 jours pour un travail plus approfondi.

Chaque journée de stage débutera par un travail de "mise en voix": respiration, prise de conscience des résonateurs, articulation, vocalises, écoute, jeux rythmiques, etc... Les participants devront amener des chansons qu'ils souhaitent travailler durant le stage. Tous les niveaux sont bienvenus, lecteurs, non lecteurs.

Un processus de création vocale sera proposé en prenant comme matière les chansons choisies par les participants. Des jeux d'improvisation et de composition seront mis en place pour une création vocale collective.

Ce travail pourrait être présenté en fin de stage (dans le cas d'un stage de 5 jours).

Lieu: théâtre, salle de danse, de réunion suffisamment grande pour travailler en mouvement.

Christine Bertocchi est comédienne-chanteuse, et participe à des créations pluri-disciplinaires (théâtre, danse, chant) depuis 1989, notamment avec le metteur-en scène Bruno Meyssat de 1993 à 1999. Co-fondatrice de l'association Mercoledì Co de 1996 à 2001, aux cotés de Thierry Balasse, Gilles Coronado, Guillaume Orti et Gilbert Roggi, elle crée des formes de lectures-concerts (Michaux, Wedenski, Kafka), travaille avec des auteurs contemporains, et développe un duo avec le contrebassiste Eric Chalan intitulé “à mesure...” (co-écriture de Ghislain Mugneret/textes et Guillaume Orti/musique). Elle participe actuellement à des projets mêlant la parole au chant, l'improvisation à l'écriture contemporaine dont l'ensemble vocal Achorale, un duo avec l'auteure Isabelle Pinçon, le trio vocal Plus au nord (avec Pascale Tardif et Sika Gblomboumé).

Elle enseigne le travail corporel (praticienne Feldenkrais® certifiée), la pratique vocale et l'improvisation dans des formations professionnelles pour musiciens, chanteurs, danseurs ou acteurs (Atelier International de Théâtre, CFMI, CEFEDM, Théâtre National de Bretagne, Canal-Danse, Centres Polyphoniques).

Elle développe actuellement le projet nommé “Voie Ouverte”, en partenariat avec le Théâtre-Dijon-Bourgogne, création d'un parcours vocal pour Choeur et petit ensemble vocal avec le designer Alexandre Chinon.

Elle fait partie du réseau Futurs Composés (collectif des acteurs des musiques contemporaines, interprètes, compositeurs, ensembles en Ile de France).