

COLLECTIF MEUTE

Sons et corps pour une expression citoyenne

**LE
COLLECTIF
EN BREF**

QUI ?

Fondé par la metteuse en scène Claire Pasquier et la chanteuse lyrique Sarah Théry, le COLLECTIF MEUTE travaille avec de jeunes compositeurices et performeur.se.s, des habitant.e.s et des structures des champs de la culture, de la santé, de la justice, du social et de l'éducatif.

QUOI ?

Nous créons des objets artistiques protéiformes :

- spectacles
- ateliers de recherche et création
- installations interactives
- recherche-action et recherche-crédation

OÙ ?

- dans le territoire avec les habitant.e.s de la métropole Lilloise, de la région Hauts-de-France et de l'Eurorégion
- vers la Belgique dans le cadre de projets transfrontaliers
- à l'international avec les réseaux ENOA, RESEO, Fedora et l'Institut Français
... **et dans la durée !**

CHARTE ARTISTIQUE

OBJECTIFS

- explorer le son sous toutes ses formes et l'art lyrique en particulier
- questionner la place des citoyens dans le développement de projets artistiques
- renouveler les modes de création, les formats artistiques et les narratifs portés à la scène
- interroger la place des femmes dans l'opéra
- défendre représentation et égalité pour tou.te.s

FORMES

- des collaborations pluridisciplinaires, horizontales, engagées et accessibles aux non-professionnel.le.s
- des parcours de création pensés pour co-construire des objets artistiques
- des formats artistiques éclectiques pensés pour aller à la rencontre des publics

MISE EN OEUVRE

- expérimenter le corps et le son comme espace d'expression
- œuvrer à la rencontre d'artistes, citoyen.ne.s et professionnel.le.s
- connecter les champs culturels, éducatifs et de santé
- faire émerger l'intelligence collective et des modèles économiques innovants

3 AXES

1. AXE METHODOLOGIQUE / AU CARREFOUR ENTRE RECHERCHE, CRÉATION ET MÉDIATION

Le COLLECTIF MEUTE développe une méthodologie de travail où recherche et médiation s'inscrivent intrinsèquement dans les parcours de création. Cette méthodologie de travail est saluée par de prestigieux partenaires :

- *(Eine) Winterreise* est finaliste du prix international Fedora Education Price
- *L'Oeuvre est un commun*, projet de recherche-action-crédation transdisciplinaire, est finaliste de l'appel à projets « art et citoyenneté » de la Fondation Carasso

Coopération pérenne et accompagnement de la pratique amateur

Le COLLECTIF MEUTE souhaite partager le processus de création avec les citoyen.ne.s. Il met donc en place de nombreux moments de collaboration et coopération tout au long de ses créations. Les formats de participations effacent la dichotomie entre répétition, recherche, création pour chercher une méthodologie de travail à la fois collective, accessible, scientifique et artistique.

Parcours de création partagé avec des experts de différents champs

Nous partageons nos recherches artistiques avec des spécialistes des nouvelles technologies, d'enseignant.e.s-chercheurs, d'étudiant.e.s et d'habitant.e.s prenant part aux différentes étapes du projet. Nous analysons avec des sociologues de l'Université de Lille les processus de mise en récit et l'ethnographie du processus spectatorial de l'opéra participatif *Furieux*. Un partenariat avec le FabLab de la Condition Publique de Roubaix et l'Opéra de Lille permettent de partager le processus de création et d'élaboration d'un projet d'application-partition avec des habitant.e.s et personnes ressources. Pour *l'Isoloir*, nous collaborons avec des géographes et ethnographes de l'Université de Lille autour des outils de concertation territoriale pour articuler approche artistique et urbanistique. Pour le *Winterreise*, nous collaborons avec Gilles Chantraine, sociologue et chercheur au CNRS spécialisé dans le monde carcéral.

L'œuvre est un commun

Nous développons actuellement un projet de recherche-action-creation pluridisciplinaire, avec un consortium réunissant service des publics de l'opéra de Lille, université de Lille, participant.e.s de nos projets artistiques, et des professionnel.le.s de nos structures partenaires. L'objectif de ce projet, baptisé *l'Oeuvre est un commun*, est de faire émerger des savoirs du terrain sur les méthodologies de co-création et l'impact social des projets artistiques sur les individus et les territoires.

A hand is holding a tablet. The screen shows a map of a building with a white van parked in front. Concentric circles in white and yellow are centered on the building. A red location pin is on the roof, and a yellow location pin is on the van. The word 'Cigales' is written near the van. To the right of the map is a list of audio files. The list is divided into two columns: 'Nature' and 'Instrumental'. The 'Nature' column lists files like 'Basse-courr_AMB.wav', 'Canards_CIRC.wav', 'Chat_RAND.wav', 'Cheval_CIRC.wav', 'Chien_RAND.wav', 'Chouette_CIRC.wav', 'Chèvre_CIRC.wav', 'Cigales_AMB.wav', 'Coq.wav', 'Grenouilles.wav', 'Mouche_RAND.wav', 'Mouettes_CIRC.wav', 'Pays de chèvres.wav', 'Troupeau de chèvres.wav', and 'Troupeau de chèvres.wav'. The 'Instrumental' column lists files like 'Basse-courr_AMB.wav', 'Canards_CIRC.wav', 'Chat_RAND.wav', 'Cheval_CIRC.wav', 'Chien_RAND.wav', 'Chouette_CIRC.wav', 'Chèvre_CIRC.wav', 'Cigales_AMB.wav', 'Coq.wav', 'Grenouilles.wav', 'Mouche_RAND.wav', 'Mouettes_CIRC.wav', 'Pays de chèvres.wav', and 'Troupeau de chèvres.wav'. The word 'Animaux' is written at the top right of the list.

2. AXE MEDIATIQUE / LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA CRÉATION PAR/POUR TOU.TE.S

Le collectif s'inscrit dans un réseau d'acteurs engagés dans la recherche sur la place des nouvelles technologies dans les processus de création et de médiation :

- programme européen Mind the Gap, mis en place par le réseau RESEO
- dispositif Aide au Dispositif Numérique Innovant de la DRAC Hauts-de-France
- dispositif Recherche et expérimentation artistique de la Région Hauts-de-France

Facilitation de la pratique artistique par le numérique

Le COLLECTIF MEUTE met en place des dispositifs interactifs comme base de travail collaboratif pour la co-création en répétitions et hors répétition. L'ergonomie et le caractère ludique de ces dispositifs désacralisent et démocratisent le geste artistique et notamment celui de la composition. Ils sont une expérience en soi, effaçant la dichotomie artiste/spectateur pour permettre à tou.te.s de créer ensemble.

Interaction avec l'oeuvre et pouvoir d'agir

A travers l'interactivité des propositions, les dispositifs oeuvrent au développement de la curiosité, de la créativité et de l'esprit critique. Elles soutiennent la prise de conscience de notre propre richesse culturelle et favorisent l'autonomisation, la responsabilisation, la prise d'initiatives et la mobilité sur le territoire.

Pérennisation de la coopération grâce aux outils numériques

Au-delà de la facilitation de création ou d'interaction, les technologies sont un atout primordial pour asseoir les connexions dans le temps, comme lien social. Le COLLECTIF MEUTE crée ainsi, en lien avec ses créations, des objets numériques pérennes et consultables par tou.te.s: une plateforme web dédiée à une partition augmentée et numérique de l'opéra participatif *Furieux*, une cartographie sensible et musicale des oeuvres créées par les citoyen.ne.s dans *l'Isoloir* etc. Cette présence numérique est un appui pour pérenniser les liens avec les acteurs ayant coopéré aux projets.

3. AXE THEMATIQUE / S'INSCRIRE DANS SON TERRITOIRE

LE COLLECTIF déploie sa démarche artistique à travers des dispositifs de territoire déployés par :

- les ministères de la culture, de la justice, de l'éducation nationale
- les collectivités territoriales

Comprendre, s'inscrire, agir

Le lien entre l'habitant.e et son territoire se développe en fil rouge des créations du COLLECTIF MEUTE. De l'espace scénique à l'espace urbain jusqu'aux lieux fermés, les créations du COLLECTIF proposent de questionner notre rapport à notre environnement. Une "mise en oeuvre" comme geste artistique rhizomique et comme dialogue avec le territoire.

Renouveler les narratifs

L'opéra participatif *Furieux* propose à un chœur de citoyen d'habiter l'espace scénique. *L'Isoloir*, installation interactive, permet d'influer directement sur ce que l'on voit et entend de notre fenêtre. La performance immersive électro-lyrique (*Eine*) *Winterreise* réfléchit à l'influence d'un lieu fermé - carcéral ou psychiatrique - sur notre rapport au monde

Les créations du COLLECTIF MEUTE renouvellent les narratifs pour que l'expression artistique se fasse le porte parole de tou.te.s.

PROJETS

FURIEUX

Rituel lyrique participatif

- Une co-construction avec des participant.e.s sur scène
- Une approche nourrie du théâtre documentaire
- Un geste artistique autour de la notion d'identité, d'habitat, de racines et d'appartenance à un groupe

Éternellement rejeté, iconoclaste et irrévérencieux, Dionysos est à la fois moi, l'autre et l'étranger.

Tout public

Durée : 1'10

Avec / Un groupe de participant.e.s, Bastien Poncelet, Sylvain Rabourdin, Sarah Théry

Conception, dramaturgie et mise en scène / Claire Pasquier

Composition / Sylvain Rabourdin, Eve Risser Et Jeanne Susin

Mise en musique et violon / Sylvain Rabourdin

Chant lyrique et dramaturgie musicale / Sarah Théry

Performance, scénographie et costumes / Bastien Poncelet

Mise en son et régie générale / Stéphane Leclerc assisté de Grégoire Plancher

Lumière / Adrien Hosdez et Stéphane Leclercq

Furieux est un opéra électro participatif pour chœur citoyen inspiré du mythe de Dionysos. Dionysos, à peine mis au monde, est égorgé, démembré, cuisiné, mangé, puis recréé à partir du cœur que ses agresseurs ont oublié au sol. Éternel étranger, il cherchera une terre. Né deux fois, mi-dieu, mi-homme, il cherchera une communauté où être reconnu.

L'égorgement est une entrave à la possibilité de faire usage de ses cordes vocales pour communiquer, pour se raconter. Le parcours des interprètes au plateau est une réappropriation de cet organe vocal pour pouvoir, gargarisme après feulement, utiliser le mot, puis le chant comme possibilité d'expression.

En parallèle, a lieu une reconstruction de la confiance en l'autre, de la capacité à le côtoyer et à le regrouper. Cette tension interpersonnelle, physique et communicationnelle, agit durant toute l'œuvre en explorant différents systèmes d'organisation du groupe, du vivre-ensemble, du faire communauté. La recherche d'une identité individuelle et collective, et l'articulation entre ces deux identités est au cœur de cette expérience humaine et artistique.

La mania, cet état magnétique dans lequel Dionysos nous plonge pour unir les corps et les emmener dans un flux d'énergie partagée, pousse l'individu à ouvrir un espace. Un espace commun en puissance, à habiter temporairement. Un milieu, dans lequel s'ancrer et à partir duquel écrire un chemin. Un espace d'expression, où exister et construire un récit intime et universel.

Furieux est un rituel païen. Les participants font l'expérience de la jouissance et de la démesure du groupe à travers le corps et la voix. Musique live et électro,-voix lyrique et éléments de décors amplifiés, plongent le groupe dans un panorama sonore aux esthétiques musicales hybrides.

Les performeurs donnent corps à une création pluridisciplinaire où danse, chant, théâtre, arts plastiques sont convoqués sur scène. Écriture dramaturgique, processus compositionnel et écriture au plateau sont partagés avec un groupe formé d'artistes professionnel.le.s et de participant.e.s amateur.e.s, réunis en un chœur citoyen durant deux semaines de co-création.

SYMPHONIE DE GRILLE-PAINS

Exploration sonore des rituels du quotidien

- Un moment de composition collective
- Une initiation à l'orchestre en famille
- Une expérience scénique
- Une invitation à découvrir l'opéra participatif *Furieux*

Le son naît du geste répétitif de l'enclenchement de grille-pains qui se déploie petit à petit tels les battements d'ailes. C'est une tentative collective pour créer l'envol, pour se libérer de la vie mécanique et retrouver un mouvement, une amplitude, une liberté.

Tout public à partir de 6 ans

Durée de l'atelier : 45 minutes

Avec / Choeur de citoyen.e.s, Sylvain Rabourdin, Sarah Théry

Conception, dramaturgie et mise en scène / Claire Pasquier

Composition / Jeanne Susin

Chant lyrique / Sarah Théry

Violon / Sylvain Rabourdin

Régie générale / Stéphane Leclercq

BALLADE DANS L'AU-DELÀ

Incursion interactive dans l'après et l'ailleurs...

- Entre installation in situ et performance
- Un dispositif sonore et multisensoriel interactif
- Une déambulation dans le noir

Vos pas résonnent comme dans une immense grotte et semblent réveiller un insaisissable violon. Un questionnement sur notre façon d'habiter nos souvenirs et nos devenirs.

Tout public

Installation in-situ en accès libre

Direction artistique / Claire Pasquier

Composition et violon / Sylvain Rabourdin

Création sonore et régie son / Stéphane Leclercq

CHOEUR PARLÉ

Soyez furieux, criez !

- Une exploration de notre voix, du gargarisme à l'élocution collective
- Des mots scandés, assésés, adressés à l'unisson, comme une seule entité
- De légers déplacements et mouvements associés aux sons, des sursauts chorégraphiés
- La possibilité de s'appuyer sur le groupe pour créer un espace de parole.

Un chœur parlé, un cri libérateur, une prise d'élan pour faire entendre sa voix à travers le pouvoir libérateur de la choralité.

Tout public

Environ 30 minutes

Conception / Claire Pasquier et Sarah Théry

Direction de chœur / Natacha Merigond

Mise en voix / Sarah Théry

Mise en corps / Claire Pasquier

PARTITION AUGMENTEE

Application - partition de réactivation de *Furieux*

- inventer un outil accessible pour co-créer, archiver et diffuser *Furieux*
- affirmer la proposition d'une forme opératique ouverte
- expérimenter « le chemin de l'œuvre »
- interroger la transcription et la transmission d'une pluridisciplinaire

Conception / Claire Pasquier

Développement de l'interface et graphisme / Laura Bodenez

Composition / Sylvain Rabourdin, Eve Risser Et Jeanne Susin

Mise en musique et violon / Sylvain Rabourdin

Chant lyrique et dramaturgie musicale / Sarah Théry

Performance, scénographie et costumes / Bastien Poncelet

Mise en son / Stéphane Leclerc

Lumière / Adrien Hosdez et Stéphane Leclerc

ISOLOIR

Installation interactive de cartographie utopique

- Un espace d'expression protégé dans l'espace public
- Une cartographie subjective collaborative
- Une réflexion sur la transformation possible de notre territoire
- Une plateforme web dédiée

ISOLOIR invite les visiteurs à exercer leur « droit de panorama » :
créer le panorama visuel et sonore qu'ils aimeraient avoir depuis la fenêtre de chez eux.

Conception et direction artistique / Claire Pasquier

Dispositif interactif / Thomas Zaderatzky

Spatialisation du son / David Lemarechal

Matière sonore / Sarah Thery, Jeanne Susin

Accompagnement technique et artistique / Opéra de Lille et Laura Bodenez

Dans l'Isoloir, les visiteurs prennent place afin de modifier le panorama sonore et visuels qu'ils voient et entendent en ouvrant leur fenêtre le matin. Il s'agit de créer un calque par dessus une carte du tissu urbain existant, afin d'y créer un environnement utopique. Une invitation ludique à s'emparer de son espace de projection le plus direct, la vue depuis sa fenêtre, pour commencer à réinventer son environnement.

L'installation in situ ISOLOIR propose l'enregistrement et la consultation de témoignages autour de la notion d'identité à partir de notre lien avec le territoire. L'approche est à la fois politique et ludique. A partir de banque de données sonores et visuelles qu'ils peuvent compléter, les visiteurs peuvent créer un espace utopique, le géolocaliser en face de leur habitation et le superposer à une carte open data d'un territoire. Ce protocole de cartographie collaborative interroge notre rapport à notre territoire à partir d'une lecture subjective de celui-ci.

L'esthétique de la structure est proche de celle d'un isoloir ou d'un photomaton. C'est l'irruption d'un espace d'expression libre et protégé dans l'espace public pour faire valoir son droit de panorama : exception au droit d'auteur, le droit de panorama autorise la libre reproduction de l'image d'œuvres normalement protégées, dès lors que celles-ci se trouvent dans l'espace public. Cette notion juridique est ici détournée pour inviter les visiteurs non seulement à s'emparer des architectures qui les entourent, mais aussi à les modifier selon leurs envies, leurs rêves, leurs imaginaires. C'est une relecture collective onirique de l'espace public qui est créée au fur et à mesure.

(EINE) WINTERREISE

Un voyage immobile, une prison sans barrière

- un opéra éclaté qui mêle musique classique et expérimentale
- une approche sensorielle et poétique de l'enfermement
- une relecture immersive des 24 lieder de Schubert
- avec des centres pénitentiaires et des établissements de santé mentale.

Une errance à travers le froid, la neige et la nuit. Un être sans passé ni futur qui tourne en rond. Ne reste que la marche.

Performance immersive électro-lyrique tout public

Création / Automne 2023, en coproduction avec l'Opéra de Lille

Durée / 1h15

Avec / Karim Gharbi, Christia Hudziy, Quentin Manfroy, Gil Mortio et Sarah Théry

Conception, direction artistique et dramaturgie / Sarah Théry

Mise en scène / Claire Basquier

Composition / Franz Schubert et Ensemble Pompei

Création sonore / Sarah Théry et Alex Davidson

Mise en son / Alex Davidson

(Eine) Winterreise est une performance immersive électro lyrique librement inspirée du cycle de 24 lieder de Franz Schubert. Une réécriture issue d'un parcours de deux ans dans des centres carcéraux et des hôpitaux psychiatriques en France, Belgique et Angleterre. Une création qui donne totalement le pouvoir aux participant.e.s. Iels en sont à la fois les compositeur.ice.s, les librettistes et les protagonistes.

Ce qui transparaît de ce parcours, c'est une dramaturgie contemporaine de l'enfermement. A la partition pour voix et piano de Franz Schubert viennent s'insérer des sons du quotidien des participant.e.s, sons qui deviennent eux aussi musique. Une musique obsédante, entêtante, électronique. La redécouverte du texte de Wilhelm Müller à travers leurs yeux nous permet de voyager à travers l'espace et à travers le temps. En écho à ce narrateur lointain, leurs paroles expertes viennent questionner l'enfermement aujourd'hui, cette notion aussi intime que sociale.

(Eine) Winterreise est une occasion de faire entendre les voix de ceux dont l'espace s'est réduit. Au voix des participant.e.s s'ajoutent celles de cinq musiciens, une voix lyrique, un piano, une flûte, des instruments électro-acoustiques. Sur scène, iels interprètent tour à tour cette œuvre phare du romantisme allemand, tantôt dans sa version originale, tantôt en interprétant les créations collectives en y mêlant des improvisations et leur propre relecture.

Par delà les murs, musicien.ne.s et participant.es entrent en dialogue, dans un dispositif scénique immersif qui propose aux publics d'être à la fois spectateur.ices et acteur.ices de ce qui se joue sur scène : l'enfermement physique et mental d'un narrateur qui tourne en rond.

PARTENAIRES

OPÉRA
— DE —
— LILLE

BRITTENPEARS
ARTS

SHANE
MALTINGS

Maison
— poème

enOa

med
— inea

Claire Pasquier est metteuse en scène, diplômée des Beaux-Arts de Milan. Elle assiste de nombreux metteurs en scène depuis dix ans tels que David Marton, Mariusz Trelński, FC Bergman, Tobias Kratzer dans des maisons prestigieuses européennes. Elle mène des ateliers de création au Brésil, au Maroc, en Italie et en France avec des écoles, des prisons, des ONG et des institutions culturelles. Ces expériences façonnent son vocabulaire scénique, fondé sur la diversité et les singularités des performeurs. Elle développe et met en scène des projets au carrefour entre la création, la recherche et l'accompagnement de la pratique amateur. Elle expérimente des formes performatives pluridisciplinaires, participatives et interactives, et.

Sarah Théry est chanteuse lyrique, diplômée de la Hochschule de Leipzig et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Interprète passionnée, elle se produit entre autres à la Monnaie, au Festival d'Aix en Juin, avec le Gewandhaus Orchester ou le Brussels Philharmonic. Chanteuse militante, rendre la musique classique accessible à un large public est devenue son cheval de bataille, l'amenant à explorer de nouvelles formes de performances pour les adapter aux spectateurs. Elle développe des projets mêlant différentes traditions musicales (Ensemble Tempus) et crée des spectacles participatifs (Vibrations, commande du Festival d'Aix en Provence). Elle construit des projets artistiques dans des centres carcéraux et présente des concerts radiophoniques sur la chaîne Musiq3 de la RTBF.

CONTACT

Chargée de production / Eva Seite
Administration / Sabrina Berkaine

lecollectifmeute@gmail.com
+33(0)7 68 54 26 49

Crédit photo : Frédéric Iovino, Gabriela Tellez, Cedric Van Caillie, Rémi Laidebeur, Sarah Théry