

Les Grands voyageurs

Création pluridisciplinaire
Musique - Danse - Art Plastique

Collaboration AFIPH - La Fanfare des pavés - Travail et Culture

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

afiph

ASSOCIAT
FAMILIAL
DE L'ISÈRE
POUR PER
HANDICAP

LA
FANFARE
DES PAVÉS

«Le musicien devient cet oiseau migrateur qui se souvient de sa terre lointaine mais entreprend aussi de chanter depuis la branche de l'arbre sur laquelle il est perché. Ces chants d'oiseaux migrateurs relèvent-ils encore de folklores nationaux ? Je n'en suis pas certain, pas plus que je ne suis persuadé que la musique se contenterait d'un espace défini. J'habiterais n'importe quel endroit du monde pour peu qu'il héberge mes songes et me laisse réinventer mon univers. Je suis à la fois un musicien et un oiseau migrateur...»

Alain Mabanckou, *Le monde est mon langage*, Grasset 2016

La fanfare de Pavés arpente les rues depuis de nombreuses années.

Immédiatement reconnaissable par son style libre et colorée, son chœur de femmes et ses orchestrations ciselées. Elle est tissée pourtant de mille fils différents, empruntant à tous les répertoires de musiques dite «du monde». Ne se revendiquant d'aucune tradition, la direction artistique de la fanfare est mue par la curiosité et l'ouverture, empruntant aux chants afro-cubains, aux traditionnels roms ou aux classiques de la musique populaire napolitaine, selon les origines des membres de la fanfare et selon les spécialités des musiciens qui la composent.

Par essence la Fanfare des Pavés provoque ainsi la rencontre, cherche la confrontation avec l'Autre, ses rythmes, sa langue, dans l'espace public.

Plusieurs occasions ont déjà permis à la fanfare d'aller découvrir d'autres univers que le sien, et celui que nous nous apprêtons à vivre avec les résidents de Malissol et de l'Afiph nous enthousiasme particulièrement. François Grenier à la direction artistique de la fanfare et intervenant par ailleurs auprès des résidents de Malissol en tant que percussionniste depuis 20 ans, a à plusieurs reprises invité ses différents groupes de musiciens, amateurs, professionnels, porteurs de handicaps, à jouer ensemble, tous réunis autour du répertoire de la fanfare : ces rencontres ont suscité de belles complicités de part et d'autres et les représentations ont été de grands souvenirs pour tous. Ces concerts ont aussi mobilisé l'équipe et fait naître l'envie d'aller plus loin.

Entouré de son équipe artistique, François a imaginé une création à part entière, ambitieuse et inédite : Les résidents musiciens ont en effet de grandes facultés d'invention et de jeu musical ; tout l'enjeu est pour la fanfare d'aller rencontrer ce rapport à la musique pour elle, peu ou pas connu, et à partir de leur matière artistique créer un objet musical nouveau... Ecriture orchestrée, improvisation, et transmission orale de la musique mais aussi, rapport à l'expression corporelle, à la danse et au mouvement...

L'équipe dès lors se passionne par ce champs des possibles.

La cheffe de chœur Clarisse Piroud travaille la voix dans un rapport au corps et à la respiration lié au tai chi depuis de nombreuses années, elle portera une attention particulière à l'épanouissements de l'expression corporelle dans la création.

Jean-Paul Hervé, compositeur, arrangeur musical et pilier lui aussi de l'équipe artistique est un spécialiste du soundpainting, technique de composition instantanée par le geste, s'adressant aux artistes musiciens comme aux danseurs ou comédiens.

Par ce genre de techniques, soutenue par la transmission orale qui est l'apanage de la fanfare nous lançons donc le projet de cette grande rencontre musicale et chorégraphiée autour du thème des **oiseaux migrants**.

Ce thème s'est imposé de lui-même très rapidement. Toujours soucieux d'écouter ce qui pouvait venir des résidents eux-mêmes nous avons appris leur intérêt pour le monde animal.

L'oiseau, animal musicien par excellence, nous a plu tant pour sa beauté protéiforme, couleurs aux infinies variations que par son chant, évidemment inégalable, qui inspire les musiciens depuis toujours. C'est aussi l'oiseau voyageur qui fait immédiatement écho à la musique que défend la fanfare, musique sans frontière, déambulant librement dans les rues, rappelant par sa simple présence des notions humanistes, comme la défense des droits de toutes les personnes en transits sur tous les territoires du monde... dans la beauté et la simplicité de leurs musiques qui parlent de mariages, de fêtes ou d'exil.

Elle peut inviter à ouvrir plus loin son acceptation de l'inconnu et de la différence, quand par exemple notre méconnaissance de leur mode de vie nous inciterait à imaginer la cigogne comme l'oiseau d'Alsace niché sur le toit de chaume... ignorant ses milliers de kilomètres parcourus, ses périples multiples... pour réaliser avec surprise et bonheur qu'elle vit parfois les deux pattes dans le sable des dunes du Sahara! L'oiseau sera pour nous tous la possibilité d'entrer à divers niveaux dans ces notions de liberté et de voyage, et d'ouverture d'esprit...

La fanfare souhaite aussi associer les non-musiciens à la création, via les diverses activités déjà existantes dans les SAJ (service d'accueil de jour). Chacun sera invité à participer, le thème des oiseaux migrants, permettant des résonances, invitant à lever les yeux vers le ciel et ses habitants, à observer, photographier, peindre? et exposer lors de temps dédiés, tandis que l'artiste associé en arts plastiques pourra ouvrir son champs artistique aux costumes, masques ou accessoires pour les représentations, temps forts qui permettront d'offrir au public le spectacle unique de cette rencontre, un **envol de drôles d'oiseaux tous différents, jouant en harmonie**.

Sommaire

La création	p.4
Les objectifs	p.8
Publics et structures réunis	p.9
Planning	p.11
Contacts	p.12

La création

Les structures partenaires

-> L'AFIPH Association familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées

Créée en 1961 sous la forme d'une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1968, l'AFIPH est gérée par des parents, c'est-à-dire par des personnes qui vivent au quotidien la réalité du handicap. Ils sont les mieux à même d'appréhender les besoins des enfants et des adultes handicapés, mais aussi, d'écouter et de comprendre les attentes des familles.

-> La Fanfare Des Pavés et l'association Artis-Mbc

La Fanfare des Pavés est une production de l'association Artis-Musique Bazar et Compagnie. L'association détient la licence d'entrepreneur du spectacle et produit des événements toute l'année : concerts, scènes découvertes, scènes ouvertes, festivals de fanfares, actions culturelles. L'association propose aussi des activités au sein de ses locaux : encadrement de pratiques musicales amateur, locaux de répétition, enregistrements. L'association est animée par la volonté d'impliquer ses adhérents dans des projets collectifs et dans la vie de la cité. Chaque jour ils réinventent une pratique musicale et l'intègrent dans sa dimension sociale.

-> TEC Établissement Public de Coopération Culturelle Travail Et Culture de Saint Maurice l'Exil

Travail Et Culture développe son activité sur les champs du spectacle vivant, de l'art contemporain et de l'image (cinéma, art numérique). Ses missions se regroupent autour de quatre thématiques fortes : diffusion au travers d'une programmation pluridisciplinaire en direction de l'adulte, du jeune et de l'enfant, soutien à la création artistique en favorisant l'émergence de nouveaux projets artistiques au travers de compagnonnage d'artistes ou de compagnies sur 2 ou 3 ans, éducation artistique et culturelle en réaffirmant un Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle défendu depuis 2000, comme l'un des éléments ressources du Plan Local d'Éducation aux Arts et à la Culture porté par la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône.

L'équipe artistique plastique

L'expertise de l'opérateur TEC EPCC a orienté l'équipe vers les artistes **Jeanne Chopy et Lola Fontanier**, pour leur confier le volet création plastique :

Jeanne Chopy est artiste et chorégraphe. Elle travaille à Clermont-Ferrand dans un atelier rue Savaron, appelé la flaque, qu'elle partage avec 2 autres artistes plasticiennes. Elle produit beaucoup de choses différentes, des films, des histoires, des dessins, des objets, des habits, des décors, des éditions, des récits archéologiques, des chorégraphies, des peintures, des glaçons, des scénographie, des rideaux... Elle joue avec les supports, les formats, les temporalités pour ne pas s'ennuyer. Elle aime s'inventer des nouvelles pratiques en fonction de ses projets. Elle aime jouer à la curatrice, à la cuisinière, à la costumière. Elle aime travailler avec ses ami.e.s, travailler à organiser des événements, notamment dans le lieu d'art contemporain : le basculeur, qu'elle co-dirige, mais aussi travailler avec Robin Tornambe, avec qui elle a une pratique en duo et puis travailler tout court.

Lola Fontanié vit et travaille à Clermont-Ferrand. Traversée par des collaborations et des collectifs, sa pratique se développe dans différents médiums, principalement la sculpture, l'installation et la performance, à l'intersection entre la vie quotidienne et des considérations plastiques. En 2019 elle co-crée avec Jade Lièvre, co-co, un collectif d'artistes-commissaires qui curate en janvier 2020 sa première exposition. Depuis avril 2021, elle est membre de l'association somme toute (Clermont) et co-fonde l'atelier La Flaque (Clermont). Sa pratique de l'écriture vient activer les objets, les costumes et les contextes qu'elle fabrique, seule ou en collectif, par la narration. La narration d'une histoire qui permet d'en croiser plusieurs, de tisser des liens et d'en créer une nouvelle, hybride et positionnée. Mais aussi de jouer avec les mots, avec les sens qui changent en fonction des contextes sociaux et politiques et sociaux et politiques et de tenter de faire apparaître certaines histoires qui sont tues.» de tenter de faire apparaître certaines histoires qui sont tues.»

La création

À partir des matériaux que sont le corps, la voix et l'imaginaire ainsi que tous les éléments à associer pour les arts plastiques, il s'agit de révéler l'inventivité artistique de l'ensemble des participants et de se rendre capable de rencontrer l'Autre pour enrichir ses propres pratiques.

Les costumes et accessoires confectionnés s'associeront à la musique et permettront à chacun de s'investir dans le processus de création, à différentes échelles, en faisant appel à un parcours sensoriel et imaginaire : les matières, les motifs, les formes, les couleurs pour réinventer le rôle magique des célébrations.

La thématique des oiseaux migrateurs peut être associée aux costumes mais aussi à des déclinaisons en lien avec l'écologie et les questions sociétales des migrations. L'équipe souhaite plus amplement rencontrer les participants et recueillir les retours pour créer au fil de l'eau le spectacle.

Les trois axes de travail

- Une programmation d'ateliers de création musicale (voix et percussion) et arts plastiques
- Des répétitions et temps collectifs autour de temps forts regroupant les artistes professionnels, les artistes amateurs et les résidents: initier les processus d'interactions, d'échanges et de créations collectives pour monter le spectacle
- Des temps de restitution et de rencontre: diffusion au sein de la structure (valorisation du lieu de vie, décloisonnement des services) diffusion et ouverture sur l'extérieur, exposition

La création du spectacle

-> Ateliers musique et danse

Elargir les techniques et les approches des musiciens en situation de handicap vers un répertoire musical du monde issu de l'oralité.

- Explorer la voix, s'approprier des chants traditionnels simples, des langages, des phonèmes d'ailleurs
- Travailler sur les rythmes, transmission orale, avec systèmes d'appels et réponses, construction et exploration d'une pulsation rythmique commune

- Entrer dans le mouvement en relation avec la respiration, la conscience corporelle et la danse
- Explorer le potentiel de créativité de chacun

-> Ateliers arts plastiques

- Des parcours de créations plastiques en lien avec la création musicale : costume de fête, accessoires, customisation autour du thème des oiseaux migrateurs.
- Des parcours sensoriel sur les matières, les motifs, la customisation d'accessoires, la création pour des parades de rue. Contenu en cours de finalisation avec les artistes Jeanne Chopy et Lola Fontanier

-> Répétitions générales

Mise en application des savoirs faire, création du spectacle

Les éléments exposés ici sont surtout en lien avec la musique – ils seront à compléter en collaboration avec le/les artistes plasticien.nes/costumiers-ères

- Travail d'arrangement et d'adaptation d'un répertoire issu des musiques du monde
- Inviter tous les acteurs à se confronter à plusieurs modes d'expression: le chant, les percussions, la danse, l'improvisation
- Mise en espace et rapport au groupe, placements du corps, attitudes, déplacements chorégraphiés, mise en costume, customisation, création plastique et costume à exposer et/ou à intégrer à une déambulation
- Explorer des potentiels de créativité et d'improvisation de chacun en utilisant le Soundpainting: langage de signes permettant la composition en temps réel

-> Rendu Public

Susciter les occasions de s'intégrer à une manifestation existante en partenariat avec un lieu culturel, un festival ou un événement, une association locale

- Les rendus publics font partie intégrante du projet. Ils créent les conditions d'ouverture sur la cité, le décroisement et un changement de regard dans le cadre de la valorisation de la création artistique
- Travail sur l'image, le costume, la gestion du trac, l'appréhension d'un lieu et d'un public

Les objectifs

- Développer une action novatrice et aller à la rencontre de nouveaux publics
 - Décloisonner et faire émerger de nouveaux espaces de coopération entre: artistes professionnels, artistes amateurs, soignants-soignés, personnes atteintes de handicaps physique et/ou psychiques, personnels employés par les structures d'accueil, public scolaire ...
 - Mettre en lien des services ou secteurs qui ne collaborent habituellement pas ensemble, qui peuvent être éloignés des espaces de cultures et de création
 - Mettre en perspective des pratiques, susciter le changement de regard
 - Favoriser l'accès de tous à la culture, créer du lien social, s'ouvrir sur la cité, autour d'un projet de création artistique pluri-disciplinaire
 - Mixer les publics
- > **Les disciplines retenues**
- La musique
 - Les arts plastiques
 - La danse / expression corporelle

publics et structures réunis

-> les artistes

- Les artistes professionnels de la Fanfare Des Pavés

François Grenier - batteur - percussionniste - chef d'orchestre - directeur artistique

Clarisse Piroud - chanteuse - cheffe de chœur - spécialisée sur le rapport corps / voix - directrice artistique

Jean paul Hervé - soubassophoniste - arrangements et orchestration - spécialiste soundpaintting- directeur artistique

Dominique chere - percussionniste - spécialiste battucada

Stéphanie Aurières - saxophoniste - spécialiste art de rue

- L'équipe des artistes amateurs membres de la Fanfare des Pavés: 10 musiciens instrumentistes, 15 chanteuses

- le.s artistes plasticiens.nes / costumier.ères. / costumiers.ères / une compagnie spécialisée

-> Les personnels des structures

-> les résidents

- Un groupe de dix musiciens percussionnistes en situation de handicap, atteints d'autisme et de troubles envahissants du développement, résidents au Foyer Perret Gayet (38)

- 3 structures SAJ Sud et Nord, PG1 et PG2 (en cours de confirmation)

- 2 groupes internat (en cours de confirmation)

- Un groupe de danse parmi les «externes» (en cours de confirmation)

Soit environ 50 participants, résidents et encadrants.

-> Actions et collaborations avec d'autres publics selon collaboration avec TEC notamment public scolaire avec le Service Municipal Service Enfance Jeunesse du Péage de Roussillon

-> Les activités artistiques encadrées par les éducteurs.trices pouvant être intégrées au projet

Atelier poterie, 5 participants

Atelier papier mâché et bricolage, 5 à 6 participants

Atelier photo

Atelier chant, 5 à 6 participants

Atelier danse avec le groupe «externes»

Atelier construction marionnette

-> Les structures en collaboration

- La Fanfare des Pavés - association Artis Mbc (association musicale lyonnaise)

- L'AFIPH Association de Famille de l'Isère pour personne Handicapées

- Foyers de l'Isère Rhodanienne gérés par l'AFIPH: service d'accueil de jour, foyer d'herbergement pour adultes handicapés: le Foyer Peret Gayet à Malissol (pressenti pour la musique) et le foyer de Saint Maurice l'exil (pressenti pour les arts plastiques)

- TEC de Saint Maurice l'Exil Établissement Public de Coopération Culturelle Travail Et Culture

- Service Municipal : Service Enfance Jeunesse du Péage de Roussillon

- Les partenaires financiers: Région AURA, DRAC, Département de l'Isère, Fondation de France, recherche de mécènes et partenaires en cours

- Les partenaire locaux pour l'ouverture sur la cité: Caravan Jazz, MJC Vienne, comité des fêtes Estrablin.

Planning

Préparation et rencontre: 2021-2022

Création: 2022-2023

> Octobre 2021 - mars 2022: rencontres, conception du projet artistique en lien avec l'ensemble des interlocuteurs et recherche de financement

> Novembre 2021 - mai 2022: planifications des ateliers, rencontres, validation avec les partenaires des temps de rendu public, recherche diffusion

> Juin 2022 - temps forts rencontres entre tous les participants et partenaires, exposition, spectacle avec la Fanfare

> octobre 2022 - juin 2023 : rencontres, ateliers, création artistique, répétitions

> Juin juillet 2023: rendus public, semaine à thème

Contact

Céline Quagliata
chargée de production
06 16 92 01 73
contact@lafanfarespaves.com
fanfarespaves@gmail.com
www.lafanfarespaves.com

Association Artis-Mbc
24 rue Mazagran 69007 Lyon
www.artis-mbc.fr
N° Siret 338 156 383 00055
Code APE 9001Z
N° Licence 2-1106657
3-1106658

Jeanne Chopy
jeanne.chopy@gmail.com

Lola Fontanier
lolafontanie@gmail.com

TEC de Saint Maurice l'Exil
Établissement Public de Coopération Culturelle Travail Et Culture
42, rue Jules Guesde
38550 Saint Maurice l'Exil
Tel : 04 74 29 45 26
Fax : 04 74 86 61 58
info@travailetculture.com

AFIPH - FIR - Foyers de l'Isère Rhodanienne
Denis CATTIAUX
Directeur FIR
denis.cattiaux@afiph.org
Tél.04 74 29 63 80 ou LD04 74 29 02 75 - Port:06 83 31 08 92

Daniel Payerne-Baron
Chargée de mission Fundaisin détaché par Schneider Electric
3 av Mairie Reynoard
CS70003
38029 Grenoble Cedex 2
secrétariat 04 76 12 13 24
port 06 85 54 30 34
daniel.payernebaron@afiph.org
3iph@afiph.org

Service Enfance Jeunesse du Péage de Roussillon
Emylie HERCULE DINOIR
responsable du Service Municipal Service Enfance Jeunesse du Péage de Roussillon
smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr
port 06 09 33 25 33

Crédits Photos

© Brahim Boudjadja
© Xavier Boymond
© Sarah Cornibert
© Claire Angot