

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2021-22

COLLOQUE INTERNATIONAL

L'engagement social et culturel du musicien

*Mardi 2 et mercredi 3 novembre 2021
9h30-18h*

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION SIMM, FONDATION ROYAUMONT, PHILHARMONIE DE PARIS.

PROGRAMME

Dans un monde secoué par des crises multiples, un nouveau type de pratique musicale s'est imposé, qui engage le musicien dans des actions avec un impact social. Se joignant au 6e SIMM-posium international et réunissant des chercheurs de différents horizons, ce colloque analyse la mutation du métier de musicien. Quels états d'esprit, pratiques, responsabilités et compétences, sont mobilisés pour être passeur d'art et militant de la cause humaine ?

Langues : français et anglais (traduction simultanée)

Coproduction SIMM (Social Impact of Making Music), Fondation Royaumont, Philharmonie de Paris.

MARDI 2 NOVEMBRE 2021

9H30   **Accueil**

9H45   **ENTRETIEN avec Catherine Simonpieri**
(Fondatrice de l'ensemble Sequenza 9.3) modéré par **Laura Jouve-Villard**

SESSION 1   **L'intervention musicale en contexte social**
Présidente : **An De bisschop**

10H15   « **L'enjeu spécifique de l'intervention musicale : entre démarche artistique, interaction et engagement** » par **Lise Renard** (Université de Strasbourg, Anthropologue), **Mélanie Rougeux** (CFMI de Sélestat, Musicienne intervenante), **Marjorie Burger-Chassignet** (Les Assemblées Mobiles, Chorégraphe), **Abril Padilla** (CFMI de Sélestat, Université de Strasbourg, Compositrice) et **Chloé Frantz** (CFMI de Sélestat, Professeure permanente, musicienne)

10H25   « **L'impact des projets d'inclusion sociale sur les étudiants de l'enseignement musical supérieur** » par **Þorbjörg Daphne Hall** (Université des Arts d'Islande, Département musique, Professeure assistante)

10H35   « **De l'intervention musicienne. Traditions, écoutes et subjectivités au sein d'un dispositif institué «hors-les-murs»** » par **Frédéric Trottier-Pistien** (EHESS/CNRS, UMR 8131, Centre Georg Simmel, IRMM, Anthropologue)

10H45   « **Planifier l'Espoir : La musique comme objet de recherche et de pratique dans les processus de paix** » par **Mareike Peschau** (Sciences Po Paris, Etudiante diplômée)

10H55   **Discussions**

11H15   **PAUSE**

SESSION 2   **L'engagement social du musicien : perspectives historiques**
Président : **Thomas Vernet**

11H45   **« L'art «si généreux» de Gustave Charpentier : engagement social, idéaux socialistes et musique sous la Troisième République » par Clément Noël** (EHES, Doctorant, Conservatorio della Svizzera italiana – Lugano, Professeur assistant et Hautboïste de l'Orchestre de Zurich)

11H55   **« Elsa Barraine : itinéraire d'un engagement musical (1937-1949) » par Cécile Quesney** (Université de Rouen, GRHis, Musicologue) **et Mariette Thom** (Journaliste)

12H05   **« Un monde de la chanson rouge ? La chanson française et le phénomène communiste dans les années 1960-70 » par Jedediah Sklower** (Université Sorbonne-Nouvelle, IRMECCEN)

12H15   **Discussions**

12H30   **PAUSE DÉJEUNER**

SESSION 3   **La création musicale participative**
Président : **Lukas Pairon**

14H30   « **Le rôle social et culturel des compositeurs de musique participative** »
par **Fiona Evison** (Université Western Ontario, Doctorante en éducation
musicale, compositrice)*

14H40   « **L'écriture chorale comme pratique sociale de la musique : le projet *Take what you need* de la compositrice Reena Esmail à Los Angeles** » par **Patrick Murray**
(Université Wilfrid Laurier et Université de Toronto à Scarborough, Institut de
formation pédagogique, Chef de chœur, compositeur)*

14H50   « **Création partagée – L'impact de la médiation de la musique sur la relation
des artistes à leur métier** » par **Bérangère Dujardin** (Haute Ecole de Musique
de Lausanne, assistante HES, Haute école spécialisée de Suisse occidentale),
Thierry Weber (HEMU Haute Ecole de Musique, Maître d'enseignement HES,
Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Claire de Ribaupierre** (La
Manufacture, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Jean-Daniel
Piguet** (La Manufacture, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Emilie
Raimondi** (La Marmite) et **Sarah Gay-Balmaz** (HEMU Haute Ecole de Musique,
assistante HES, Haute école spécialisée de Suisse occidentale).

15H   « **Éthique et posture des « artistes-mentor » dans un atelier de composition
musicale collective à Montréal** » par **Emilie Gomez** (Université de Montréal –
EPMM, Etudiante en Master)

15H10   **Discussions**

15H45   **PAUSE**

SESSION 4   **La recherche SIMM (SOCIAL IMPACT OF MAKING MUSIC) :**
méthodes, politiques et éthiques
Président : **John Sloboda**

16H15   « **Le rôle social de la pratique musicale : quelles méthodologies de recherche ?** »
par **Graça Mota** (Institut polytechnique de Porto, CIPEM/INET-md, Maître
de recherche)*

16H30   « **Recherche musicale et impact social : l'importance de la conscience politique** »
par **Juan Sebastian Rojas** (Juan N Corpas University Foundation, Chercheur
post-doctorant)* et **An De bisschop** (Conservatoire royal de Gand, Université de
Gand, Professeure en éducation artistique et Présidente du Master en pédagogie
des arts)

16H45   « **«Impact social» : un loup dans la bergerie ?** » par **Sari Karttunen** (Université
des arts d'Helsinki, Chercheuse)*

17H00   « **Qu'est-ce qu'une «bonne» recherche en SIMM (Social Impact of Making
Music) ? Quelle éthique appliquer à l'étude de l'action sociale par la
musique ?** » par **Geoff Baker** (Université de Londres, Université Royal Holloway,
Professeur de musique)

17H15   **Discussions**

18H00   **Fin de la journée**

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

9H30 **KEYNOTE « Des lieux de mémoire sonore »** par **Laëtitia Atlani-Duault**
(Anthropologue, Directrice de recherche, CEPED, IRD, Université de Paris,
Présidente de l'Institut COVID19 Ad Memoriam, Université de Paris, IRD)

SESSION 5 Les projets musicaux à vocation sociale Présidente : **Cécile Prévost-Thomas**

10H30 « **La musique à vocation participative dans les centres pour réfugiés : besoins et exigences suite à la pandémie à Berlin** » par **Sean Prieske** (Université Humboldt de Berlin, Doctorant)

10H40 « **In/outsider : La place du musicien-chercheur dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile** » par **Ailbhe Kenny** (Université Marie Immaculée, Université de Limerick, Maître de conférence en éducation musicale)

10H50 « **Fleur en résonance : Développer la résilience par la musique et le mouvement** » par **Georgia Nicolaou** (AP University College - Belgique, Chercheuse au Conservatoire royal d'Anvers)

11H00 **PAUSE**

11H30 « **Musiciens en action : Exemple d'une communauté lituanienne en Norvège** » par **Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė** (Université Vytautas Magnus – Lituanie, Professeure assistante)*

11H40 « **Des Trobairitz de Mars au VOC, une musicienne engagée dans les quartiers populaires de la cité phocéenne** » par **Marianne Suner** (Vivier Opéra Cité (VOC), Artiste fondatrice, compositrice, chanteuse et cheffe d'orchestre)

11H50 **Discussions**

12H30 **PAUSE DÉJEUNER**

SESSION 6

Musique en détente

Président : Lukas Pairon

15H00 « **Expérience et rôles multiples de la musique et des musiciens dans le cadre de la libération conditionnelle** » par Sarah Doxat-Pratt (Université de Cambridge, Institut de criminologie, Chercheure associée pour Inspiring Futures)

15H10 « **MULTICOLORS, connexions à travers la pratique musicale** » par Dirk Proost (IN/OUT, Escape Through Art, Académie de musique de Lierre, Directeur artistique et musique contemporaine, Professeur d'improvisation et de musique à vocation sociale et participative)

15H20 « **Le musicien en prison : identités et positions** » par Michael Andrieu (CFMI Ile-de-France, Pôle Sup 93, Professeur de culture musicale)

15H30 **Discussions**

16H00 **PAUSE**

SESSION 7   **Le métier de musicien aux prises avec les mutations sociales**
Président : **Gilles Delebarre**

-
- 16H30   « Ce que le partenariat inter-métiers fait au métier de musicien intervenant au sein d'un orchestre Démos. L'exemple de Démos Clermont-Ferrand » par **Lorraine Roubertie Soliman** (Université Clermont Auvergne – France, Laboratoire ACTé (Activité, Connaissance, Transmission, Education), Post-doctorante), **Géraldine Rix-Lièvre** (ACTé, UCA, Professeure des Universités) et **Georgiana Wierre-Gore** (ACTé, UCA, Professeure émérite)
-
- 16H40   « Comment être médiateur.ice de la musique ? Logiques d'engagement, trajectoires professionnelles et cadres d'emploi au Québec » par **Irina Kirchberg** (Université de Montréal, Étude Partenariale en Médiation de la Musique)
-
- 16H50   « Bouleverser le rôle du musicien comme passeur de culture et artiste : les porteurs de la culture musicale huastèque » par **Hector Vazquez-Córdoba** (Université de Victoria, Centre de recherche autochtone et d'engagement communautaire)*
-
- 17H00   **Discussions**
-
- 17H30   **Synthèse et conclusions**
-
- 18H00   **Fin de la conférence**

(*) communication en visioconférence

MARDI 2 NOVEMBRE 2021

9H45

Entretien avec Catherine Simonpietri (Fondatrice de l'ensemble Sequenza 9.3) modéré par **Laura Jouve-Villard**

Diplômée du Conservatoire royal du Grand-Duché de Luxembourg et de l'École internationale de chant choral de Namur (Pierre Cao), **Catherine Simonpietri** se perfectionne auprès de Frieder Bernius, John Poole, Erik Ericson, Hans Michael Beuerle et Michel Corboz. Titulaire du certificat d'aptitude de direction d'ensembles vocaux, elle enseigne au Conservatoire de Paris (CNSMDP) depuis 2001, au Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers/La Courneuve, ainsi qu'au Pôle Sup'93. En 1995, elle participe à la création de la Mission Chant Choral de la Seine-Saint-Denis, structure destinée à développer le chant choral dans ce département en articulant formation, création et diffusion, avant d'en assumer la direction pédagogique et artistique. Passionnée par la création artistique contemporaine, elle crée en 1998 l'ensemble vocal professionnel Sequenza 9.3 avec lequel elle développe une politique musicale exigeante et ouverte sur les différentes esthétiques du ^{xx}^e et du ^{xxi}^e siècle. Chef invitée du National Chamber Choir en Irlande, du Chœur de chambre de la Radio Flamande, du Chœur de Radio France, du Chœur de chambre du Québec, de l'ensemble Arsys Bourgogne, du Festival international de musiques sacrées de Fribourg, du Gächinger Kantorei Stuttgart, elle a également fait partie du jury du concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon.

Après des études de production culturelle et une recherche doctorale en anthropologie de la musique, **Laura Jouve-Villard** a travaillé pour divers projets culturels mobilisant la musique comme moteur de développement territorial. Elle est aujourd'hui chargée de mission pour les musiques de tradition orale au sein du programme Démos porté par la Philharmonie de Paris, chargée de cours de médiation musicale et intervient ponctuellement pour les programmes culturels de la Fondation de France et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

SESSION 1

L'INTERVENTION MUSICALE EN CONTEXTE SOCIAL

Présidence : An De bisschop

10H15

Lise Renard (Université de Strasbourg, Anthropologue), **Mélanie Rougeux** (CFMI de Sélestat, Musicienne intervenante), **Marjorie Burger-Chassignet** (Les Assemblées Mobiles, Chorégraphe), **Abril Padilla** (CFMI de Sélestat, Université de Strasbourg, Compositrice) et **Chloé Frantz** (CFMI de Sélestat, Professeure permanente, musicienne)
« L'enjeu spécifique de l'intervention musicale : entre démarche artistique, interaction et engagement »

L'intervention musicale, à la différence de la situation de concert, se place dans une logique d'adaptation permanente à un contexte mouvant et en constante transformation. La stabilité espace-temps de la salle de concert est perturbée, modifiée par d'autres réalités qui jouent avec la performance musicale. Le musicien intervenant porte un engagement profond dans l'action qui permet de s'adapter à des situations imprévisibles et hors normes. Ces actions suscitent un questionnement spécifique, traité dans le cadre d'un groupe de travail, de la formation ou d'un projet de recherche-action. Cette présentation se base sur des expériences menées par des musiciennes en partenariat avec d'autres disciplines artistiques et dans le dialogue avec les sciences sociales.

Abril Padilla est compositrice et chercheuse en création musicale. Elle étudie à l'ENM Pantin, au CNSMDP puis à la Musik Akademie de Bâle. Depuis 2003 elle intervient ponctuellement à la Philharmonie de Paris aux ateliers de création sonore du Studio Son coordonnés par Christophe Rosenberg. Docteure en musicologie (Université de Strasbourg) chercheuse associée à la HEP de Lausanne, elle s'intéresse aux enjeux de l'écoute microphonique dans la création musicale contemporaine. Elle est directrice du CFMI de Sélestat depuis septembre 2021.

Chloé Frantz est musicienne multi-instrumentiste et intervenante en milieu scolaire (DUMI : Diplôme de musicien intervenant) et de la santé (DUMIMS : diplôme de musicien intervenant dans le milieu de la santé). Elle est aussi Professeure permanente au CFMI de Sélestat, Université de Strasbourg. Depuis 2007 elle rédige plusieurs articles de réflexion sur son intervention au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Strasbourg.

Mélanie Rougeux est harpiste, autrice-compositrice et musicienne intervenante diplômée du CFMI de Sélestat et de l'école Supérieure d'Art d'Avignon. Elle crée des spectacles participatifs pour le jeune public (duo Plume, Trio Cibou). Depuis 2020 elle développe de nouveaux terrains d'intervention en-dehors du temps scolaire (Région du Grand Est).

10H25

Þorbjörg Daphne Hall (Université des Arts d'Islande, Département musique, Professeure assistante)

« **L'impact des projets d'inclusion sociale sur les étudiants de l'enseignement musical supérieur** »

Cette communication explore les effets de la pratique musicale avec des groupes de personnes socialement marginalisées sur des étudiants. Parmi les projets auxquels participent les étudiants en musique de l'université des arts d'Islande, il existe un projet avec des personnes en centres de réinsertion ou en détention. La communication vise à analyser l'importance de tels projets sur la construction de la personnalité des étudiants et les avantages qu'ils peuvent en tirer. L'objectif est de comprendre le rôle des projets à visée sociale et de voir s'ils ont un impact sur leur réflexion relative à l'inclusion sociale, aux privilèges et à la justice. Cette recherche en est encore à ses débuts, mais les résultats préliminaires montrent que les étudiants vivent ces projets de différentes manières. Le fait de travailler avec des personnes occupant un espace éloigné de l'environnement immédiat des étudiants peut ouvrir leur esprit sur les enjeux de justice sociale et d'égalité.

Þorbjörg Daphne Hall est professeure associée au département de musique de l'université des arts d'Islande à Reykjavík. Elle est titulaire d'un doctorat de l'université de Liverpool. Ses recherches ont porté sur l'exploration de la musique populaire contemporaine en Islande. Elle travaille actuellement sur deux projets de recherche sur la réception du jazz en Islande et sur la musique et l'inclusion sociale. Þorbjörg Daphne Hall a publié et présenté des communications lors de conférences internationales sur divers aspects de la musique islandaise. Elle est coéditrice de *Sounds Icelandic* (Equinox Press, 2019) et du journal *Præðir* (Université des arts d'Islande).

10H35

Frédéric Trottier-Pistien (EHESS/CNRS, UMR 8131, Centre Georg Simmel, IRMM, Anthropologue)

« **De l'intervention musicienne. Traditions, écoutes et subjectivités au sein d'un dispositif institué «hors-les-murs»** »

Ni professeur, ni concertiste, ni musicothérapeute, ni animateur, le musicien intervenant (MI) serait alors d'une autre espèce... ou tout cela à la fois ? En hors-les-murs, le MI plongé dans un lieu non dédié à la musique doit s'adapter. Entre écoute des participants et objectifs à suivre, il compose avec les dissonances et résonances que le « faire musique » dévoile. Il nourrit de son parcours, les interactions avec les participants. Se révèle alors les modes de « son intervention ». L'analyse de la figure de MI est abordée via une approche entre anthropologie de la musique et étude en « community music ». Elle s'appuie sur des cas issus du projet Traditions Musicales du Monde à Antony (2015...) de la Philharmonie de Paris. Comment articulent-ils savoir-faire-dire et tradition(s) dans la pratique ? Comment leurs subjectivités s'agencent dans un dispositif institué ?

Frédéric Troitier-Pistien est docteur de l'EHESS (mention Musiques, Histoire, Sociétés), chercheur attaché au Centre Georg Simmel. Son parcours mêle musiques électroniques, musiques du monde et musique comme « faire société ». En 2018, il soutient une thèse intitulée : Les mondes de la techno à Detroit. Il travaille en tant que consultant-chercheur pour la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, notamment le programme « Traditions Musicales du Monde » dans la ville d'Antony. Membre actif de l'Institut de recherche sur les Mondes de la Musique, il a créé la CAntine MUSicale SOLidaire et Nomade.

10H45

Mareike Peschau (Sciences Po Paris, Etudiante diplômée)

« Planifier l'Espoir : La musique comme objet de recherche et de pratique dans les processus de paix »

La construction de la paix par la musique (*Music-based peacebuilding* ou M&P) fait actuellement l'objet d'une attention accrue de la part des (ethno-)musicologues. Dans le cadre des processus institutionnels de consolidation de la paix, leurs efforts restent cependant marginalisés. Cette dynamique a été étudiée à l'aide de données quantitatives et qualitatives provenant d'une analyse bibliométrique de la littérature sur la M&P ainsi que de treize entretiens semi-directifs avec des praticiens. Les résultats de cette étude montrent que les frontières disciplinaires empêchent un enrichissement mutuel entre musique et construction de la paix. Cette dynamique négative est renforcée par un manque de compréhension réciproque dû aux différences entre les langages utilisés que les intervenants de ces champs disciplinaires sont incapables de surmonter. Pour que l'intérêt de l'intervention musicale dans la construction de la paix soit reconnu, les musiciens et les acteurs des processus de paix doivent devenir « bilingues » afin de réconcilier ces différents univers d'apprentissage et de connaissance.

Mareike Peschau est récemment diplômée de Sciences-Po où elle a suivi un master en sécurité internationale. Pour son mémoire de master, elle a mené des recherches sur l'utilisation de la musique et la construction de la paix. Cet intérêt pour la recherche s'est développé à partir de son expérience de musicienne amateur et de son travail pour l'UNESCO auprès de la Commission nationale jamaïcaine. Mareike a également acquis une expérience professionnelle en contribuant au sein de l'Orchestre national d'Ile-de-France à la création d'un réseau européen d'orchestres et en travaillant actuellement avec l'équipe de Community Music du Konzerthaus de Dortmund.

10H55 – **Discussions**

11H15 – **PAUSE**

SESSION 2

L'ENGAGEMENT SOCIAL DU MUSICIEN : PERSPECTIVES HISTORIQUES

Présidence : Thomas Vernet

11H45

Clément Noël (EHESS, Doctorant, Conservatorio della Svizzera italiana – Lugano, Professeur assistant et Hautboïste de l'Orchestre de Zurich)

« L'art «si généreux» de Gustave Charpentier : engagement social, idéaux socialistes et musique sous la Troisième République »

La dichotomie entre art social et art pour l'art traverse les débats artistiques qui agitent la France de la Troisième République. Prix de Rome et membre de l'Académie des Beaux-Arts, fort du succès remporté par son opéra *Louise*, Charpentier est resté néanmoins fidèle aux milieux modestes dont il est issu ainsi qu'aux idées libertaires et socialistes partagées par ses amis de Montmartre. Il constitue un cas unique à son époque d'un compositeur s'investissant sa vie durant pour la défense de ses idéaux sociaux alors qu'il poursuit parallèlement une carrière académique parisienne.

Clément Noël est professeur assistant au Conservatorio della Svizzera italiana de Lugano et hautboïste de l'orchestre de l'Opéra de Zürich depuis 2010. Il prépare actuellement une thèse à l'EHESS consacrée au Conservatoire Populaire de Mimi Pinson fondé par Gustave Charpentier, sous la direction de Rémy Campos. Sa dernière publication est *Le « Couronnement de la Muse du Peuple » de Gustave Charpentier : un théâtre citoyen à la rencontre des provinces françaises (1897-1914)* (Yvan Nommick et Ramon Sobrino éd., Between Centres and Peripheries, Brepols, Turnhout, à paraître).

11H55

Cécile Quesney (Université de Rouen, GRHis, Musicologue) et **Mariette Thom** (Journaliste)

« Elsa Barraine : itinéraire d'un engagement musical (1937-1949) »

Grand Prix de Rome à 19 ans, figure de la Résistance musicienne sous l'Occupation et du champ intellectuel communiste dans l'après-guerre, Elsa Barraine (1910-1999) est une compositrice dont la carrière est inséparable de son engagement social et politique. Cette communication sera centrée sur la prise de conscience et les premiers combats de cette compositrice aujourd'hui largement méconnue.

Agrégée et diplômée du CNSMDP en musicologie, docteure de Sorbonne Université et de l'université de Montréal, **Cécile Quesney** est attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Rouen. Elle s'intéresse à l'histoire des pratiques musicales en France et en Europe au xxe siècle, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale (*Chanter, rire et résister à Ravensbrück* codirigé avec M.-H. Benoit-Otis, Ph. Despoix et D. Maazouzi en 2018 ; *Mozart 1941*, coécrit avec M.-H. Benoit-Otis en 2019 ; *André Caplet, compositeur et chef d'orchestre* codirigé avec D. Herlin en 2020).

Mariette Thom est actuellement journaliste à Ouest-France. Elle a réalisé son mémoire de master d'histoire contemporaine sur Elsa Barraine, retraçant la biographie de cette compositrice engagée (Sorbonne Université, 2019). Elle poursuit son travail de recherche et de promotion de la vie et de l'œuvre d'Elsa Barraine sur son temps libre. Elle est également impliquée dans l'association ComposHer.

12H05

Jedediah Sklower (Université Sorbonne-Nouvelle, IRMECCEN)

« Un monde de la chanson rouge ? La chanson française et le phénomène communiste dans les années 1960-70 »

À partir de la fin des années 1950, dans le cadre de son aggiornamento politique, le PCF ouvre son dispositif culturel à un monde de la chanson poétique, parfois rouge, mais souvent d'essence plus libertaire. Une nouvelle génération de chanteuses et de chanteurs succède aux héritiers du moment Front populaire et à Montand. Ils trouvent dans les ressources et l'aura du PCF des prises pour l'accomplissement de leur projet esthétique – celui d'une chanson poétique engagée et destinée au peuple. Seulement, de nouvelles contradictions apparaissent : d'une part, le mouvement communiste cherche à séduire la jeunesse adepte des vedettes yéyés, contredisant son légitimisme antérieur. D'autre part, le PCF se trouve en porte-à-faux vis-à-vis des événements de Mai 68, bouleversement qui séduit nombre de ces musiciens qui adoptent alors des positions de plus en plus critiques vis-à-vis du parti.

La thèse de **Jedediah Sklower** (IRMÉCCEN, Sorbonne-Nouvelle) portait sur les rapports entre militantisme jeune communiste, médias et musiques populaires (1955-1981). Il est membre de la revue *Volume !*, dont il a dirigé un numéro sur l'écoute (2013). Il a publié *Free jazz, la catastrophe féconde* (2006), dirigé *Countercultures and Popular Music* (avec S. Whiteley, 2014) et *Politiques des musiques populaires au xxe siècle* (avec E. Grassy, 2016). Traducteur, il a traduit *Musiquer, le sens de l'expérience musicale* de Christopher Small (2019).

12H15 – Discussions

12H30 – PAUSE DÉJEUNER

SESSION 3

LA CRÉATION MUSICALE PARTICIPATIVE

Présidence : Lukas Pairon

14H30

Fiona Evison (Université Western Ontario, Doctorante en éducation musicale, compositrice)
« **Le rôle social et culturel des compositeurs de musique participative** »

Depuis le *xixe* siècle, les compositeurs sont généralement considérés comme des demi-dieux écrivant une musique savante pour des interprètes professionnels. L'étude internationale sur les compositeurs et grands acteurs de la musique à vocation sociale présentée dans cette communication, explore pour sa part la place du compositeur dans la « *community music* » par le prisme de la composition relationnelle. Les compositeurs travaillant dans ce champ marquent un tournant par rapport aux pensées et valeurs traditionnellement associées à la musique savante, puisqu'ils favorisent la relation des musiciens avec l'œuvre, et accordent une importance, voire même une priorité, au fait que les interprètes soient à l'aise lors de l'exécution. La composition relationnelle peut être génératrice de nouveaux engagements sociaux et culturels, mais les recherches ont souvent considéré que les compositeurs de musique participative étaient les héritiers du passé, et qu'ils demandaient à retrouver les rôles perdus de la musique dans la société.

Fiona Evison est compositrice de musique à vocation sociale et doctorante en éducation musicale à la Western University, London, Ontario, Canada. Née dans une famille de musiciens, elle s'est engagée dans la musique à vocation sociale dès son enfance ; sa participation à des chorales de *community music* est cependant suspendue du fait du COVID. Ses recherches sur le rôle des compositeurs de musique à vocation sociale mettent en évidence la place unique qu'ils occupent dans ce domaine. Fiona Evison est titulaire d'un *Master of Arts in Community Music* (Université Wilfrid Laurier). Elle est membre du conseil d'administration de l'Association des compositrices canadiennes et rédactrice en chef du journal de l'association.

14H40

Patrick Murray (Université Wilfrid Laurier et Université de Toronto à Scarborough, Institut de formation pédagogique, Chef de chœur, compositeur)
« **L'écriture chorale comme pratique sociale de la musique : le projet *Take what you need* de la compositrice Reena Esmail à Los Angeles** »

Unique parmi les pièces récemment composées de musique chorale occidentale, *Take What You Need* de la compositrice indienne-américaine Reena Esmail nécessite la collaboration de deux chœurs venant de milieux musicaux et socioculturels différents : un chœur de musiciens classiques et un chœur composé de personnes ayant été ou étant sans domicile fixe. Dans cette communication, Patrick Murray examine comment l'engagement d'Esmail pour créer du relationnel par la musique marque un tournant en matière de « pratique sociale » (Jackson 2011) dans la composition contemporaine. Contextualisant les choix compositionnels d'Esmail dans le cadre de pratiques dialogiques similaires (Kester 2013) dans les arts participatifs, je soutiens qu'Esmail développe des techniques de composition socio-musicales spécifiques dans le but de favoriser le mieux-être à travers la pratique musicale participative ; et que ces techniques doivent être considérées à la fois en tant qu'interventions sociales et qu'orientations émergentes de pratiques compositionnelles.

Patrick Murray est un chef de chœur et compositeur canadien dont les intérêts créatifs et de recherche se situent à l'intersection de la musique savante occidentale et des pratiques de musique participative. Il est chef de chœur et membre du corps enseignant de la Western University (London, Ontario), de l'université Wilfrid Laurier (Waterloo, Ontario) et de l'université de Toronto Scarborough. Ses œuvres chorales font fréquemment l'objet de commandes et d'exécutions par des ensembles au Canada et aux États-Unis, et sont publiées par Cypress Choral Music. En tant que musicien intervenant, il dirige un programme de chant participatif pour le London Community Health Centre.

14H50

Bérangère Dujardin (Haute Ecole de Musique de Lausanne, assistante HES, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Thierry Weber** (HEMU Haute Ecole de Musique, Maître d'enseignement HES, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Jean-Daniel Piguet** (La Manufacture, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), **Emilie Raimondi** (La Marmite) et **Sarah Gay-Balmaz** (HEMU Haute Ecole de Musique, assistante HES, Haute école spécialisée de Suisse occidentale).

« **Création partagée – L'impact de la médiation de la musique sur la relation des artistes à leur métier ?** »

Porté par l'HEMU - Haute école de musique Vaud Valais Fribourg et La Manufacture, Haute école des arts de la scène Lausanne, "création partagée" est un parcours de médiation culturelle transdisciplinaire, proposé à un groupe de cinq adultes allophones en partenariat avec l'association La Marmite et animé par un musicien et un metteur en scène. Depuis fin 2020, sorties culturelles et moments conviviaux s'alternent avec des temps de création collective. L'objectif principal de la recherche est de questionner et (re)définir la notion d'art collaboratif. Nous examinerons si et comment l'expérience du parcours colore la perception qu'ont les artistes de leur métier. Il ressort de cette analyse un déplacement des pratiques habituelles, une réflexion sur l'altérité, une nécessité de sortir du savoir expert.

Formée aux pratiques de médiation et aux questions sociologiques, **Bérangère Dujardin** est assistante de recherche à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Elle participe au dispositif de recherche lié au parcours découverte de la Philharmonie de Paris en 2015-2016 et 2016. Après deux ans à Zebrook, association d'éducation populaire active en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France, elle rejoint l'HEMU pour plusieurs recherches sur la médiation de la musique. Elle enseigne à la Sorbonne Nouvelle depuis octobre 2019 et continue de travailler sur le terrain.

15H00

Emilie Gomez (Université de Montréal – EPMM, Etudiante en Master)

« Éthique et posture des « artistes-mentor » dans un atelier de composition musicale collective à Montréal »

Au Québec, l'organisme communautaire jeunesse OxyJeunes réunit artistes professionnels et jeunes montréalais au sein d'ateliers de pratique musicale visant à favoriser le développement du pouvoir d'agir (Ninacs, 2008) et l'engagement communautaire des participants. L'analyse d'une activité de création de chanson a permis de questionner le rôle des musiciens professionnels au sein d'un atelier de composition collective conçu comme levier de changement social. La redéfinition d'une éthique professionnelle intégrant les ambitions du milieu communautaire s'est avérée nécessaire. Celle-ci soutient une posture propice à la négociation des rapports de pouvoir au sein de l'atelier par la participation (Zask, 2011) de tous à l'ensemble de la composition. L'impact social de la création musicale semble enfin avoir bénéficié d'un ancrage dans une sphère culturelle plus large.

Après une formation au Conservatoire et des études en sciences humaines, **Emilie Gomez** a étudié la médiation de la musique à l'université Sorbonne-Nouvelle (Paris) puis à l'université de Montréal où elle complète une maîtrise en sociomusicologie. Ses recherches portent sur la dimension émancipatrice de la médiation de la musique et sa concrétisation dans le champ de l'intervention. Secrétaire de l'association des Médiateurs et médiatrices de la musique du Québec (MéMuQ), elle est également coordinatrice de l'Étude Partenariale sur la Médiation de la Musique (EPMM).

15H10 – Discussions

15H45 – PAUSE

SESSION 4

LA RECHERCHE SIMM (SOCIAL IMPACT OF MAKING MUSIC) : MÉTHODES, POLITIQUES ET ÉTHIQUES

Présidence : John Sloboda

16H15

Graça Mota (Institut polytechnique de Porto, CIPEM/INET-md, Maître de recherche)
« Le rôle social de la pratique musicale : quelles méthodologies de recherche ? »

Dans cette communication, je soutiens que certaines méthodologies sont plus appropriées que d'autres pour rendre justice aux participants fragiles sur les plans sociologique et politique et qui vivent dans des contextes de grande complexité. Trois méthodologies entrant dans cette catégorie seront brièvement discutées : l'enquête narrative (Clandinin, 2013), les portraits sociologiques (Lahire, 2002, 2003, 2011) et la recherche-action participative - RAP (Fals Borda, 2013). L'enquête narrative s'appuie sur des expériences vécues exprimées par les personnes concernées. Complémentaires à l'enquête narrative, les portraits sociologiques sont une méthodologie permettant de se rapprocher des moments clés des trajectoires des participants. Pour sa part, la RAP, telle que conçue par Orlando Fals Borda, constitue une philosophie de vie, proposant une immersion dans des communautés vivant pour la plupart dans des situations politiques difficiles. Des exemples concrets de chacune de ces trois approches seront présentés.

Graça Mota (pianiste, docteure en psychologie de la musique) a participé pendant plus de 25 ans à la formation des professeurs de musique au département de musique de la faculté de pédagogie de l'Institut polytechnique de Porto, au Portugal. Elle est actuellement directrice de recherche au CIPEM (Centre de recherche en psychologie de la musique et en éducation musicale) au sein de l'INET-md (Institut d'éthnomusicologie - études en musique et en danse) de l'Institut polytechnique de Porto, au Portugal.

16H30

Juan Sebastian Rojas (Juan N Corpas University Foundation, Chercheur post-doctorant) et **An De bisschop** (Conservatoire royal de Gand, Université de Gand, Professeure en éducation artistique et Présidente du Master en pédagogie des arts)
« Recherche musicale et impact social : l'importance de la conscience politique »

La recherche actuelle sur le SIMM (Social Impact of Making Music) ne peut pas être considérée comme un domaine uniquement académique ; elle fait partie d'une volonté générale, au niveau international, de mettre l'accent sur l'impact social des pratiques musicales réalisées avec ou par

des groupes de personnes défavorisées (Belfiore & Bennett, 2007). Tout en considérant la réalité de son rôle social, un examen de la situation d'un point de vue politique impose quelques réserves : mettre l'accent sur « l'impact social » de projets musicaux conduits avec des groupes de personnes défavorisées ou des minorités pourrait constituer une nouvelle attitude colonialiste d'imposer des normes à ces groupes. Qu'entend-on par « impact social » et qui le définit ? Pourquoi utiliser des pratiques culturelles pour atteindre des objectifs sociaux ? Dans ce jeu complexe d'idéologies et de discours, comment pouvons-nous, en tant que chercheurs, adopter une réflexion d'ordre politique en étudiant les pratiques musicales socialement engagées ? Nous utiliserons des études de sociologie du développement et les théories sur le post-colonialisme comme cadres de réflexion, en appliquant la notion de « counterwork » (réfutation) développée par Escobar (2007).

Juan Rojas est docteur en ethnomusicologie (Université d'Indiana 2018) ; il est à la fois chercheur et interprète expérimenté de diverses expressions musicales afro-diasporiques, spécialisé dans les musiques traditionnelles et populaires colombiennes. Son essai *Drums, Raps, and Song-Games* explore les contributions que peuvent apporter les musiques locales aux processus de transformations des conflits. Il est actuellement titulaire d'une bourse post-doctorale dans le cadre du programme « Music for Social Impact », à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, et de la chaire UNESCO en éducation, arts et culture de la paix à la Fondation universitaire Juan N. Corpas.

An De bisschop a obtenu en 2009 un doctorat en sciences de l'éducation à l'université de Gand (Belgique) suite à ses recherches sur le discours utilisé pour parler des pratiques artistiques participatives en Belgique et en Afrique du Sud. Après son doctorat, elle a dirigé *Demos* pendant cinq ans (2010-2015), un centre de ressources flamand qui effectue des recherches et soutient les pratiques sur des sujets tels que les arts communautaires, la participation de groupes défavorisés à des actions culturelles et la place des arts dans une société ultra-diversifiée. Depuis 2016, elle est maîtresse de conférences en éducation artistique et présidente des masters de pédagogie des arts à l'École des arts du Conservatoire royal de Gand.

16H45

Sari Karttunen (Université des arts d'Helsinki, Chercheuse)
« **« Impact social » : un loup dans la bergerie ?** »

Dans l'environnement opérationnel des arts d'aujourd'hui, nous sommes à ce point habitués au concept d'« impact social » que nous nous demandons rarement d'où il vient et quelles hypothèses il véhicule. Pour une demande de financement, il nous est demandé d'identifier et d'estimer les impacts attendus et, pour la rédaction du rapport, de fournir des preuves de leur réalisation. Les organismes subventionnaires attendent de nous que nous atteignons leurs objectifs stratégiques, que nos projets suivent une logique d'intervention et utilisent les arts comme outils. Les impacts doivent être prémédités, mesurables et significatifs, mais pas aussi radicaux

que l'espèrent de nombreux acteurs du SIMM. Cette communication s'interroge sur la manière dont ce schéma opérationnel intervient dans la façon dont nous structurons nos projets et les types d'effets qu'ils entraînent. Nous pouvons croire en notre capacité à jouer avec cette ambiguïté, mais pouvons-nous nous prémunir des effets de la logique néolibérale ?

Sari Karttunen, DSSc, est chercheuse à l'université des arts d'Helsinki et directrice de recherche au Centre de recherche sur la politique culturelle CUPORE, Helsinki. Elle est également professeure associée (politique culturelle) à l'université de Jyväskylä, en Finlande. Elle a notamment travaillé au sein du Conseil des arts et du Centre des statistiques de Finlande. Elle est spécialisée dans les professions artistiques, l'analyse des instruments de politique culturelle et la représentation statistique de la culture. Elle s'intéresse actuellement à la pratique artistique à vocation sociale et au traitement de la diversité dans la recherche sur la politique culturelle et les statistiques.

17H00

Geoff Baker (Université de Londres, Université Royal Holloway, Professeur de musique)
« Qu'est-ce qu'une «bonne» recherche en SIMM (*Social Impact of Making Music*) ? Quelle éthique appliquer à l'étude de l'action sociale par la musique ? »

Les chercheurs ont des liens et des responsabilités envers un grand nombre de parties prenantes, ce qui peut conduire à des dilemmes éthiques. Cette communication explore les complexités éthiques de la recherche sur « l'action sociale par la musique » (SATM). Le premier principe réside généralement dans la responsabilité éthique d'agir au bénéfice des personnes étudiées. Allsup et Shieh (2012) identifient une deuxième responsabilité : l'impératif moral consistant à relever et à nommer l'inégalité ainsi qu'à agir en conséquence. Une troisième responsabilité pour les chercheurs serait de bien informer le public. La relation entre ces responsabilités peut être complexe. Laquelle doit être prioritaire ? Il n'est pas ailleurs pas simple de déterminer ce qui constitue un « avantage ». Le fait de nommer l'iniquité profite-t-il ou nuit-il aux participants ? Il est également important de prendre en compte les responsabilités éthiques des organisations et des médias en matière d'action sur les résultats de la recherche.

Geoff Baker est professeur de musique au Royal Holloway (Université de Londres), et directeur de recherche auprès de l'association musicale Agrigento. Il est l'auteur de quatre ouvrages, dont *El Sistema: Orchestrating Venezuela's Youth* (OUP, 2014) et *Rethinking Social Action through Music: The Search for Coexistence and Citizenship in Medellín's Music Schools* (Open Book Publishers, 2021). Il est membre fondateur du conseil d'administration de SIMM. Il est actuellement co-chercheur pour le projet « Music for social impact: practitioners' contexts, work and beliefs » financé par l'AHRC.

17H15 – Discussions

18H – fin de la journée

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

**CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
« Des lieux de mémoire sonore »**

par **Laëtitia Atlani-Duault** (Anthropologue, Directrice de recherche, CEPED, IRD, Université de Paris, Présidente de l'Institut COVID19 Ad Memoriam, Université de Paris, IRD)

9H30-10H30

Nous soutiendrons que les expériences sonores dans les contextes de violence organisée peuvent être comprises comme des lieux de mémoire. En explorant comment ces sites sonores sont indissociables de l'expérience individuelle et collective des lieux, nous montrerons comment ils forment des réseaux de relations au sein desquels la mémoire des silences et des sons est construite et actualisée. Nous soutiendrons également que ces lieux de mémoire sonores peuvent être considérés sous deux angles, représentant les côtés sombres et lumineux d'un même phénomène. D'une part, le son, la musique et le silence sont utilisés comme des armes de violence organisée, par exemple dans les centres de détention ou pendant les guerres ou les conflits politiques. D'autre part, ils constituent des ressources symboliques et d'éventuels outils de survie et de résistance. Dans les deux cas, le son et les pratiques musicales sont des composantes essentielles de ce qui nous rend humains.

Laëtitia Atlani-Duault est anthropologue, directrice de recherche au CEPED (Université de Paris, IRD), présidente de l'Institut Covid19 Ad Memoriam (Université de Paris), et directrice du World Health Organization Collaborative Center for Research on Health and Humanitarian Policies and Practices. Elle est également professeur affiliée à l'université Columbia, à New York. Elle a reçu la médaille de bronze du CNRS. Ses travaux portent sur les expériences, traces et mémoires, ordinaires comme extraordinaires, des crises humanitaires et sanitaires.

SESSION 5

LES PROJETS MUSICAUX À VOCATION SOCIALE

Présidence : Cécile Prévost-Thomas

10H30

Sean Prieske (Université Humboldt de Berlin, Doctorant)

« **La musique à vocation participative dans les centres pour réfugiés : besoins et exigences suite à la pandémie à Berlin** »

Cette communication rend compte de travaux de recherche sur les besoins d'actions musicales dans les résidences pour réfugiés de Berlin. Suite à une année de combat contre la pandémie, les projets de musique à vocation sociale et participative en Allemagne sont prêts à redémarrer après un arrêt brutal dû à la prévalence de la maladie dans ces habitations. Considérant la musique à vocation sociale comme un acte d'hospitalité, les concepts appliqués au travail avec les réfugiés ont prouvé leur efficacité en matière d'inclusion. Avec le redémarrage de l'été 2021, Miteinander durch Musik a davantage eu recours à la recherche pour améliorer la qualité de ses projets. Les questions principales sont les suivantes : après un long arrêt, quels sont les besoins de projets participatifs dans les résidences de réfugiés ? Comment les réfugiés vivant dans ces résidences peuvent-ils participer davantage au travail de l'association ?

Sean Prieske est chercheur en musique, musicien et président de Miteinander durch Musik e.V., une association facilitant les projets de musique participative avec les réfugiés. En 2017, il a commencé une thèse de doctorat sur la musique et la migration forcée à l'université Humboldt de Berlin. Il fait des recherches sur la musique des réfugiés depuis 2016. En 2021, il a été élu représentant national pour l'Allemagne de l'IASPM D-A-CH et président de Miteinander durch Musik e.V. Il est chercheur-doctorant de la fondation Friedrich Ebert et a publié des articles sur la musique et la migration depuis 2016.

10H40

Ailbhe Kenny (Université Marie Immaculée, Université de Limerick, Maître de conférence en éducation musicale)

« **In/outsider : La place du musicien-chercheur dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile** »

Mener un travail qui traite de l'impact social de la création musicale exige un haut niveau de réflexivité et une problématisation de la notion de position. Cette communication met en lumière le rôle du musicien-chercheur en tant que personne incarnée et située. En prenant une étude de cas spécifique en Irlande, j'interroge ma propre position de musicienne-chercheuse dans le

cadre d'un projet au sein d'un centre de demandeurs d'asile. Je suis blanche, irlandaise et de sexe féminin. J'étais à la fois animatrice musicale et chercheuse dans le cadre du projet. J'étais également enceinte pendant mon travail sur le terrain. La négociation, la mise en œuvre et l'exécution de ces divers positionnements ne pouvaient être séparées ni de la création musicale ni de la recherche elle-même, et ces identités intersectionnelles ont donc influencé et façonné le processus. Cette discussion ouvre un espace de réflexion critique sur la notion de position et plus particulièrement sur son influence sur le processus de recherche.

Ailbhe Kenny est maître de conférences en éducation musicale à la Faculté Marie Immaculée de l'université de Limerick, Irlande. Elle est boursière Fulbright, boursière EURIAS et titulaire d'un doctorat de l'université de Cambridge. Elle est actuellement directrice de recherche dans le cadre du programme « Night Spaces: Migration, Culture and Integration in Europe » (NITE) financé par HERA. Ses recherches font l'objet de nombreuses publications internationales ; elle est l'auteure de *Communities of Musical Practice* (2016) et coéditrice de *Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord* (2018).

10H50

Georgia Nicolaou (AP University College - Belgique, Chercheuse au Conservatoire royal d'Anvers)
« Fleurir en résonance : Développer la résilience par la musique et le mouvement »

Faire de la musique avec des enfants peut changer la façon dont ils se perçoivent mutuellement ainsi que la façon dont ils perçoivent le monde. Dans cette présentation, je parlerai d'un dispositif d'éducation musicale fondé sur le mouvement pour les enfants à risque. Je décrirai tout d'abord brièvement l'approche élaborée dans une publication récente que j'ai coécrite avec le Dr Luc Nijs, « Flourishing in resonance: joint resilience building through music and motion ». Dans cette contribution, nous passons en revue les recherches existantes et soutenons que les activités basées sur la combinaison de musique et de mouvement ont une forte capacité à renforcer la résilience. Je relierai ensuite cette réflexion à la pratique, en me concentrant principalement sur la manière de l'appliquer pour la création d'activités destinées à des groupes inclusifs d'enfants autochtones et réfugiés. Pour ce faire, je me référerai à deux projets en cours dans des contextes différents.

Georgia Nicolaou (1990) est une compositrice, chercheuse et éducatrice chypriote basée aux Pays-Bas. Elle enseigne actuellement la musique au Musica Impulscentrum voor Muziek en Belgique. Elle a récemment lancé son propre projet de recherche intitulé « Moving in Musicking: Promoting inclusiveness for children at risk » au sein de CORPoREAL, au Conservatoire royal de l'université des Arts d'Anvers. En outre, elle est compositrice, pianiste et une chanteuse saluée par le public. Ses œuvres ont été jouées dans des festivals de musique prestigieux, notamment Operadagen Rotterdam, November Music, Transit et Gaudeamus.

11H – PAUSE

11H30

Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė (Université Vytautas Magnus – Lituanie, Professeure assistante)
« **Musiciens en action : Exemple d'une communauté lituanienne en Norvège** »

La communauté lituanienne de Norvège se compose de plusieurs groupes de lituaniens qui cherchent à s'entraider dans leur processus d'intégration dans un pays étranger. Les musiciens jouent un rôle social particulier dans la mise en œuvre d'activités musicales auprès de cette communauté.

L'objectif de la recherche est de révéler le rôle des musiciens dans les activités de la communauté. Cette étude a été réalisée en analysant les sources théoriques et en utilisant des entretiens semi-structurés. Les données sont traitées en appliquant l'analyse qualitative (contenu).

Principales conclusions : les musiciens renforcent le sentiment d'appartenance à la communauté, agissent comme médiateurs entre les membres dans les activités participatives et font connaître la musique et la culture lituaniennes non seulement à la communauté mais aussi à des cercles plus larges.

Professeure associée (docteure) à l'Académie de musique de l'université Vytautas Magnus et à l'Institut pédagogique de l'université Vytautas Magnus (Lituanie), **Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė** est aussi chanteuse professionnelle. Elle enseigne également le chant depuis 2005 et a obtenu son doctorat dans ce domaine. Elle a travaillé pendant plus de dix ans à l'université lituanienne des sciences de l'éducation, principal établissement de formation des enseignants en Lituanie. Elle participe activement aux programmes d'échanges Erasmus+, Nord+ ; intervient dans des conférences internationales (plus de quinze pays) et est l'auteure de plusieurs publications.

11H40

Marianne Suner (Vivier Opéra Cité (VOC), Artiste fondatrice, compositrice, chanteuse et cheffe d'orchestre)
« **Des Trobairitz de Mars au VOC, une musicienne engagée dans les quartiers populaires de la cité phocéenne** »

Engagement citoyen

par le rôle de « passeuse » que j'accorde à ma fonction d'artiste
par ma détermination à vouloir lutter contre les inégalités de visibilité et reconnaissance du travail des femmes artistes sur le territoire marseillais

Engagement social

par mon implantation depuis 15 ans au cœur des quartiers populaires de Marseille par ma volonté de rompre le cercle des fatalités qui voudrait que les habitants des quartiers populaires soient maintenus au mieux dans une permanence entendue : partager leurs loisirs entre le foot, le hip-hop et le rap.

Engagement artistique

dans la responsabilité vis-à-vis de chaque personne impliquée dans un projet, tout en lui garantissant sa propre liberté, son autonomie à partir des créations menées avec les amateurs au cœur du projet, entourés d'artistes et technicien-e-s professionnel-le-s, avec les outils professionnels adaptés.

Marianne Suner

Marianne Suner dirige LA BANDE A SÉON, chorale d'adultes à l'Estaque et anime un groupe chant TOUS & GO réunissant des personnes avec et sans abris du centre-ville de Marseille. Elle crée : *Planteurs de Perles* opéra pour 60 enfants et adolescents en 2008 au Théâtre Massalia ; *Réclame* commande de Lieux Publics en 2008 pour 300 choristes adultes amateurs ; *Pas de quartier !* en 2013, avec des enfants de La Busserine ; *Opéra.22*, scène nationale du Merlan à Marseille, avec 120 habitants des quartiers nord, de 7 à 75 ans en 2017 ; *Tout Cru* conte musical avec deux classes primaires de La Busserine en 2019.

11H50 – Discussion

12H30 – PAUSE DÉJEUNER

SESSION 6

MUSIQUE EN DÉTENTION

Présidence : Lukas Paireon

15H00

Sarah Doxat-Pratt (Université de Cambridge, Institut de criminologie, Chercheure associée pour Inspiring Futures)

« **Expérience et rôles multiples de la musique et des musiciens dans le cadre de la libération conditionnelle** »

Cette communication présentera les premiers résultats du projet Inspiring Futures, une évaluation à grande échelle de projets artistiques dans le cadre pénitentiaire en Angleterre et au Pays de Galles. Elle s'appuiera notamment sur le travail d'Only Connect, une association intervenant auprès de personnes en liberté conditionnelle. Les cours d'écriture de chansons que cette association organise réunissent de petits groupes de détenus, des producteurs de musique et un coach pour créer des morceaux, se familiariser avec l'industrie musicale et acquérir des compétences commerciales. Ces projets ont été des bouées de sauvetage pour les participants, et le rôle des intervenants a été particulièrement important. Cette communication traite de l'expérience des intervenants, en examinant ce que leur travail signifie pour eux et comment leurs compétences professionnelles leur permettent d'offrir un environnement sûr, un encadrement professionnel et un soutien émotionnel très appréciés par les participants.

L'actuel projet de recherche de **Sarah Doxat-Pratt** est une évaluation des programmes artistiques menés dans le cadre pénitentiaire au Royaume-Uni. L'évaluation porte sur l'impact des programmes artistiques sur les participants, mais aussi sur les processus de mise en œuvre des programmes et le rôle des animateurs et des praticiens. Après ses études de musicologie conclues par un doctorat ayant pour objet la perception par les participants des projets musicaux en milieu carcéral, elle a travaillé en tant que musicienne intervenante en animant notamment des ateliers avec des femmes et des enfants vulnérables.

15H10

Dirk Proost (IN/OUT, Escape Through Art, Académie de musique de Lierre, Directeur artistique et musique contemporaine, Professeur d'improvisation et de musique à vocation sociale et contemporaine)

« **MULTICOLORS, connexions à travers la pratique musicale** »

MULTICOLORS (M) est une partition graphique créée au début du nouveau millénaire. Tout le monde peut participer à M, aussi bien musiciens professionnels de haut niveau que personnes sans aucune connaissance musicale préalable. M s'adresse à tous les âges. M est synonyme de multicolore, mais aussi de multiculturel. La musique est surtout jouée sur des instruments ethniques, mais aussi sur des instruments classiques. Des objets qui ne sont pas des instruments et l'électronique peuvent également être utilisés. Musique, danse et poésie peuvent y être mêlées. M c'est aussi un format, un projet artistique multidisciplinaire, similaire à mon projet IN/OUT. Alors que les détenus occupent une place centrale dans IN/OUT, les protagonistes principaux de M sont les nouveaux arrivants. Le projet intéresse des participants issus d'horizons et de niveaux d'expérience très divers, notamment des artistes professionnels, des étudiants de conservatoire, des élèves, des détenus et des membres vulnérables de la société.

Dirk Proost est le directeur artistique d'IN/OUT - Escape Through Art et de MULTICOLORS (M). IN/OUT a débuté en 2010 et a concerné trois centres de détention en Belgique : Turnhout, Gand et Rekem. Des collaborations avec d'autres prisons sont actuellement à l'étude. Dirk Proost est professeur de musique contemporaine, d'improvisation et de musique à vocation sociale et participative à l'Académie de musique de Lierre (près d'Anvers) et au Conservatoire supérieur de musique d'Anvers. À Lierre, il a réalisé une vaste collaboration avec la société vulnérable (quart-monde, réfugiés, personnes handicapées).

15H20

Michael Andrieu (CFMI Ile-de-France, Pôle Sup 93, Professeur de culture musicale)
« **Le musicien en prison : identités et positions** »

Initialement, les activités de pratiques musicales ont été confiées à des animateurs sociaux, souvent spécialistes du milieu pénitentiaire ou de l'action sociale. Or, à la fin des années 1990 et au début des années 2000 s'est opérée une évolution, incitant les artistes à proposer eux-mêmes des activités de pratique. Ces nouveaux intervenants sont avant tout recrutés en fonction de leurs dimensions artistiques. Dès lors, l'intervenant en milieu carcéral n'est plus un spécialiste du social, mais un spécialiste de sa discipline artistique. Ce glissement d'une position à une autre est un changement à la fois pour les détenus mais aussi pour les coordinateurs culturels ou le personnel pénitentiaire.

En nous appuyant sur des entretiens et un ensemble d'observations, nous analyserons les positions que Ces intervenants doivent prendre et les mutations que cette professionnalisation engendre.

Michael Andrieu est Docteur en musicologie, intervenant musical à la prison de Fresnes entre 1996 et 2009, puis dans différentes détentions pour des projets de création artistiques menés avec les détenus, soutenus par les DRAC. Professeur de culture musicale (analyse, écriture, histoire de la musique, composition) en conservatoire et dans l'enseignement supérieur (CFMI, Pôle Sup 93, université), il est également auteur d'articles autour de la place et du sens de la musique en milieu carcéral, et de l'ouvrage *De la musique derrière les barreaux*, L'Harmattan, 2006.

15H30 – Discussion

16H – PAUSE

SESSION 7

LE MÉTIER DE MUSICIEN AUX PRISES AVEC LES MUTATIONS SOCIALES

Présidence : Gilles Delebarre

16H30

Lorraine Roubertie Soliman (Université Clermont Auvergne – France, Laboratoire ACTé (Activité, Connaissance, Transmission, Education), Post-doctorante), **Géraldine Rix-Lièvre** (ACTé, UCA, Professeure des Universités) et **Georgiana Wierre-Gore** (ACTé, UCA, Professeure émérite)

« Ce que le partenariat inter-métiers fait au métier de musicien intervenant au sein d'un orchestre Démos. L'exemple de Démos Clermont-Ferrand »

Dans le prolongement d'une enquête ethnographique portant sur les modalités de coordination inter-professionnelles au sein de l'orchestre Démos Clermont-Ferrand, la communication s'intéressera en particulier aux interactions entre musiciens d'une part, et entre musiciens et acteurs du champ social d'autre part, à partir de trois types de situations: 1/ la mise en route ; 2/ la régulation de l'attention des enfants ; 3/ la place des intervenants sociaux dans l'apprentissage musical. Le recueil de ces interactions implicites ou explicites constituera un point de départ pour mieux comprendre les mobilités inter- et intra-métiers, et pour mettre en lumière ce qui change et ce qui change moins au sein du métier de musicien, dans ce contexte de travail collectif.

Titulaire d'une thèse de doctorat en anthropologie de la musique consacrée à la transmission du jazz dans l'Afrique du Sud post-apartheid (Université Paris 8, 2012), **Lorraine Roubertie Soliman** est membre du groupe de recherche collaborative Education Musicale et Intégration Sociale (EMIS), hébergé par le Laboratoire des Idées - Labex SMS (Université Toulouse Jean Jaurès). Dans le cadre du laboratoire ACTé (Université Clermont Auvergne), elle vient de terminer une recherche-action portant sur les modalités de coordination inter-professionnelles au sein du projet Démos Clermont-Ferrand.

16H40

Irina Kirchberg (Université de Montréal, Étude Partenariale en Médiation de la Musique)
« Comment être médiateur.ice de la musique ? Logiques d'engagement, trajectoires professionnelles et cadres d'emploi au Québec »

Si, dans la francophonie, la médiation de la musique s'exerce dans des milieux variés (communautaires, hospitaliers, de l'éducation, etc.) elle se déploie à Montréal selon des objectifs fortement ancrés dans des problématiques sociales telles que l'inclusion, l'équité, l'encapacitation,

l'interculturalisme. Cette pluralité des objectifs et des territoires d'action de la médiation n'a d'égal que la diversité des acteurs qui la mettent en œuvre. Interprètes, musicologues, compositeurs, médiateurs, etc. : qui sont les musiciens au cœur de ces actions aux visées sociales et culturelles qu'aucun registre professionnel ne permet d'identifier ? Cette communication s'appuiera sur l'analyse de données d'enquête par questionnaire menée auprès des producteurs et diffuseurs de musique québécois et sur l'analyse d'entrevues exploratoires réalisés avec 18 médiateurs montréalais.

Musicologue et sociologue, **Irina Kirchberg** est professeure invitée à l'université de Montréal où elle co-dirige l'Étude Partenariale sur la Médiation de la Musique (EPMM). Elle a publié un *Panorama des pratiques de médiation de la musique au Québec* (2019) et a dirigé le premier numéro de revue scientifique consacré à cette pratique musicale socialement engagée (RMOICRM, 2020). Irina Kirchberg co-organisera en octobre 2022 les premières « rencontres internationales sur les médiations de la musique : à la convergence de la musicologie appliquée et de l'action sociale ».

16H50

Hector Vazquez-Córdoba (Université de Victoria, Centre de recherche autochtone et d'engagement communautaire)

« **Bouleverser le rôle du musicien comme passeur de culture et artiste : les porteurs de la culture musicale huastèque** »

Dans son article *Wherefore the Musicians?* Rubén Gaztambide-Fernández (2010) propose trois grandes catégories de conceptualisation du musicien : le musicien en tant que civilisateur, le musicien en tant que représentant et le musicien en tant que passeur de frontières. Selon cet auteur, les conceptions du musicien en tant que civilisateur et que représentant n'ouvrent pas de portes à la transformation sociale dans la mesure où ces catégories reproduisent le statu quo social et politique. Par contre, le musicien en tant que passeur de frontières est considéré comme un sujet à même de promouvoir la transformation sociale. Dans sa communication, Hector Vazquez-Córdoba aborde plus en détail les catégories proposées par Gaztambide-Fernández et définit le rôle des émissaires de la culture musicale huastèque en tant que passeurs de frontières. Pour la discussion de cette présentation, il présente les résultats de son étude doctorale réalisée dans la région huastèque.

Hector Vazquez-Córdoba est originaire de Naolinco, au Mexique. Il a obtenu son doctorat à l'université de Victoria (UVic). Ses recherches doctorales, soutenues par une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, portaient sur l'intégration de la musique d'origine indigène dans le programme national d'enseignement primaire du Mexique. Hector est également titulaire d'une licence en interprétation musicale et d'une maîtrise en sciences de l'éducation. Il travaille actuellement à l'université de Victoria en tant que coordinateur des recherches et des communications pour le Centre de recherche autochtone et d'engagement communautaire (CIRCLE).

17H00 – Discussions

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

par **Marie-Hélène Serra** (Directrice du Département Éducation et Ressources, Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

17H30-18H00

Marie-Hélène Serra est directrice du département Éducation et Ressources de la Philharmonie de Paris qui œuvre pour l'accès du plus grand nombre à la musique, dans une démarche associant pédagogie musicale, médiation et éducation numérique. De formation initiale scientifique et musicale, elle a tout d'abord été chercheure dans le domaine de l'informatique musicale (Université Carnegie-Mellon à Pittsburgh-USA, Centre d'études mathématiques et musique dirigé par Iannis Xenakis et Ircam, Paris) puis enseignante au Cours de composition de l'Ircam. Elle a été nommée directrice de la Pédagogie à l'Ircam en 1998 puis directrice de la Pédagogie et de la Médiathèque à la Cité de la musique en 2002.

BIOGRAPHIES

PRÉSIDENTS DE SÉANCE

An De bisschop a obtenu en 2009 un doctorat en sciences de l'éducation à l'université de Gand (Belgique) suite à ses recherches sur le discours utilisé pour parler des pratiques artistiques participatives en Belgique et en Afrique du Sud. Après son doctorat, elle a dirigé Demos pendant cinq ans (2010-2015), un centre de ressources flamand qui effectue des recherches et soutient les pratiques sur des sujets tels que les arts communautaires, la participation de groupes défavorisés à des actions culturelles et la place des arts dans une société ultra-diversifiée. Depuis 2016, elle est maîtresse de conférences en éducation artistique et présidente des masters de pédagogie des arts à l'École des arts du Conservatoire royal de Gand.

Gilles Delebarre est directeur délégué Démon au Département Éducation et Ressources de la Philharmonie de Paris. Avant la mise en œuvre en 2010 de ce projet de démocratisation culturelle, il a travaillé sur un programme éducatif allant de l'éveil musical pour les jeunes enfants à la pratique des musiques traditionnelles, actuelles et contemporaines pour tout public. Il s'est aussi consacré à la transmission de musiques traditionnelles, en particulier le gamelan javanais. Sa pratique professionnelle s'est construite à partir de deux champs d'étude universitaire : l'éducation musicale et l'ethnomusicologie.

Lukas Pairon a créé SIMM (Social Impact of Making Music), une plateforme internationale dont l'objectif est de contribuer au développement de la recherche sur les programmes de musique participative dans le but de mieux comprendre le rôle de la musique en matière d'action sociale. Avec une équipe de l'université et du collège universitaire de Gand, il prépare actuellement la création d'une chaire universitaire ayant pour objet la musique dans l'action sociale et associative, qui devrait débiter ses travaux de recherche et d'enseignement en 2022. Avec l'ONG Music Fund, Lukas Pairon mène des actions à Gaza et à Kinshasa. En 2020, l'éditeur Routledge New York a publié son livre *Music Saved Them, They Say* sur les résultats de ses recherches sur la musique à vocation sociale à Kinshasa.

Maîtresse de Conférences en sociologie de la musique et musicologie au département de Médiation Culturelle de la Sorbonne Nouvelle, chercheuse au Cerlis, **Cécile Prévost-Thomas** consacre ses recherches depuis plus de dix ans aux enjeux politiques, institutionnels et professionnels de la médiation de la musique. À ce titre, elle a dirigé des recherches portant sur les actions de médiation pour la Philharmonie de Paris ou encore l'Orchestre Français des Jeunes. Parallèlement, elle a créé en 2014 le Master Médiation de la Musique en partenariat avec Sorbonne Université qu'elle co-dirige toujours aujourd'hui.

John Sloboda, OBE, FBA, est professeur et enseignant-chercheur à la Guildhall School de Londres, où il est directeur-fondateur de l'Institute for Social Impact Research in the Performing

Arts. Il est également le directeur de recherche du programme « Music for Social Impact: Practitioners' contexts, work, and beliefs » financé par l'AHRC. En tant que président-fondateur, il a dirigé pendant trois ans la plateforme www.simm-platform.eu, dont il est toujours membre du conseil d'administration. Il est notamment l'auteur du *Handbook of Music and Emotion* (en collaboration avec Patrik Juslin) et de *Exploring the Musical Mind*, tous deux publiés par Oxford University Press.

Thomas Vernet est docteur en musicologie. Ses travaux publiés portent sur la réception et la pratique de la musique dans les milieux aristocratiques en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, sur la presse musicale, l'histoire des bibliothèques et des collections musicales. Il a été enseignant-responsable du département de musique ancienne du CRR de Paris (2008-2014) et du Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt (2010-2014). En 2014, il a intégré la Fondation Royaumont, et est actuellement responsable du Département « Bibliothèques et ressources ».

Interprètes

Karine Sachs et Paul Belle

Prochains Colloques

23 NOVEMBRE 2021, 10H30-18H

L'œuvre pour piano de Pierre Boulez

STUDIO, PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION BNF, FONDATION ROYAUMONT, PHILHARMONIE DE PARIS

7 ET 8 DÉCEMBRE 2021, 9H30-18H

Pédagogies du chant choral

Enjeux, nouveautés, regards croisés

SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER, PHILHARMONIE DE PARIS

28 ET 29 JANVIER 2022, 9H30-18H

Cultures hip-hop

Création, légitimation, patrimonialisation ?

SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION PHILHARMONIE DE PARIS, SACEM, LA PLACE, CNRS,
UNIVERSITÉ PARIS 8, UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE.

RETROUVEZ LES ENREGISTREMENTS DES COLLOQUES ET POSEZ VOS QUESTIONS AUX INTERVENANTS
SUR PHILHARMONIE À LA DEMANDE :

[HTTPS://PAD.PHILHARMONIEDEPARIS.FR/COLLOQUE-THE-SOCIAL-AND-CULTURAL-COMMITMENT-OF-THE-MUSICIAN.ASPX](https://pad.philharmoniedeparis.fr/colloque-the-social-and-cultural-commitment-of-the-musician.aspx)

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESCONCERTS.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR