

De l'intervention musicienne

Traditions, écoutes et subjectivités au sein d'un dispositif institué « hors-les-murs »

FRÉDÉRIC TROTTIER-PISTIEN

Docteur de l'EHESS - membre associé au Centre Georg Simmel (UMR 8131)

Membre actif de l'IRMM - Institut de Recherche sur les Mondes de la Musique

Consultant-chercheur à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris

**Cité de la Musique – Philharmonie de Paris
/ Fondation Royaumont / SIMM**

L'engagement social et culturel du musicien

2-3 Novembre 2021

CADRE DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE

- Chercheur-consultant à la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris depuis 2016.
- Convention annuelle avec l'IRMM – Institut de Recherche sur les Mondes de la Musique, créé en 2010 par l'anthropologue Denis Laborde.
- Deux projets enquêtés au sein du département Educations et Ressources, dirigé par Marie-Hélène Serra :

➔ « **Bébés-Musique** » (2017-2019) : projet d'éveil musical appliqué en crèches de 0 à 2 ans (2 crèches à Paris et 2 à Pantin) + enquête de l'équipe LEAD (neuropsychologie).

Coordination: Agathe Elieva-Laforge (coordinatrice du pôle « Eveil musical ») et Juan Arauco (chef de projet)

➔ « **Traditions Musicales du Monde à Antony** » (2015-...) : programme d'actions pédagogiques à visée multigénérationnelle autour des musiques du monde au Centre Social et Culturel de la ville d'Antony (CSC). Deux projets : *Ateliers de Traditions musicales du Monde / Monde&Musiques* et *Chantons Ensemble*.

Coordination: Luciana Penna-Diaw (coordinatrice du pôle « Tradition orale et interculturalité ») et Diana Alzate (cheffe de projet).

Enquête de terrain et approche qualitative:

- Entretien semi-directif avec les parents (2015-2016), les élus locaux (2018) et la direction du CSC (2018-2019).
- Participation-observante: position d'apprenant/médiateur/aide à la transmission pour *Ateliers /Monde&Musiques*, et position de choriste-chercheur avec *Chantons Ensemble*. Entrée institutionnelle par cooptation dans les ateliers.
- Déambulations et discussions informelles au sein du CSC et à Antony, menant à des prises de notes.

QUID DE L'INTERVENTION MUSICIENNE ?

- Déconstruction de la figure d'intervenant.e-musicien.ne
- Dépasser la seule analyse catégorielle autour du statut politique et administratif du « musicien intervenant », la contractualisation des musicien.nes dans le processus pédagogique ou encore la réglementation en France depuis 1985 et la formation autour du « Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant » (DUMI).
- Analyser les « manières de faire la musique » (Laborde, 2009) en partant d'une étude situationnelle et interactionnelle entre l'intervenant et les participants. Processus de **co-élaboration**.
- « Musique » comme un **cadre technique et éducatif ET pour développer la fabrique musicale comme un processus pour (re)penser le vivre-ensemble**.
- Déploiement de l'intervention, comme une « opération musicale à but social » à critiquer : quelle est la place et la marge de manœuvre du/de.la musicien.ne dans un dispositif institué ? Enquête sur la subjectivité et les attitudes.
- Usages de la terminologie à la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris : l'intervenant-musicien est **une contre-figure à celle du.de la « professeur.e de musique »**.
- L'intervenant.e-musicien.ne est-i.e.l un concertiste/artiste, un musicothérapeute, un conteur, un pédagogue, un animateur, un médiateur.... Et pourquoi pas tout cela à la fois !
- Toutes les interventions sont-elles de même nature ? Malgré les subjectivités et pratiques propres à chacun, quels codes, attitudes et approches pédagogiques similaires se retrouvent au cœur de l'intervention ? Comment le parcours professionnel et personnel propre à chaque musicien permet **d'organiser une résonance entre tous les participants (Cheng, 2016)** comme harmonie musicale et sociale. Cette communication ne développera malheureusement pas les dissonances/difficultés (qui existent !) du fait du temps limité.

Etude de l'engagement du musicien à titre individuel *ET* dans sa participation à une forme d'action collective (Becker, 2006; Céfaï, 2007; Oleksiak et Roger, 2021)

QUI SONT LES INTERVENANT.E.S-MUSICIEN.NES DU PROGRAMME « TRADITIONS MUSICALES DU MONDE » ?

« Ateliers traditions musicales du monde » (pour les 8-12 ans) – 2016-2019

- Xylophone *embaire* d'Ouganda - Christian et Amour Makouaya
- Tambours du *sabar* - El Hadj Moustapha Ndiaye
- Percussions *gwoka* de Guadeloupe - Roger Raspail
- Percussions brésiliennes - Emilia Chamone
- Percussions du Maghreb - Oussama Chraïbi
- Tambours d'Afrique de l'Ouest : djembés et *dundun* - Julien André
- *Txalaparta* du Pays Basque - Diokin
- Studio-Son : création sonore - Laurence Bouckaert, Tatiana Ramirez, Francesco Russo

« Monde&Musiques » (pour les 8-12 ans) – 2019-...

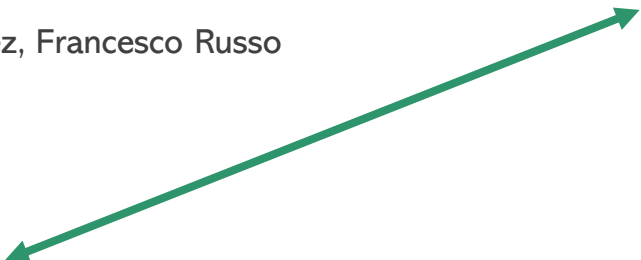
- *Du Blues au Jazz* - Abdès Gherbi et Philippe Martins
- *Conte et lamellophone du Congo* - Christian et Amour Makouaya

« Chantons en Famille / Chantons Ensemble » (pour tout âge)

- Cheffe de chœur et pianiste – répertoire des musiques du monde : Brésil, Turquie, Inde, Chants roms, Rebetico, etc. - Marianne Feder

Cas d'étude:

Quelques situations analysées au travers des ateliers menés par 3 intervenants-musiciens enquêtés

ANGRAGE DU PROGRAMME/ DU DISPOSITIF INSTITUÉ

Institutions:

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris: Directrice Département Educations et Ressources: Marie-Hélène Serra. Coordinatrice du pôle « Tradition orale et interculturalité »: Luciana Penna-Diaw. Cheffe de projet: Diana Alzate.

Ville d'Antony: Service Prévention et Cohésion Sociale: Laurence Bourgeois

Centre Social et Culturel d'Antony: Directrice: Marion Duclaux. Référente Famille: Imane Bouslimane

En 2018, labellisation du programme dans le cadre des actions « 40 ans de la politique de la ville – Inventons les territoires de demain ». Nouveaux acteurs: Préfecture des Hauts de Seine, Commissariat à l'Égalité des Territoires (...).

5 enjeux: Renforcer les liens entre professionnels de la culture et du champ social / Travailler sur l'estime de soi et le regard de l'autre / Faire de la musique un outil éducatif fort / Conduire les jeunes vers l'autonomie / Valoriser la diversité en écho aux origines

Données issues du texte de présentation du programme en 2015

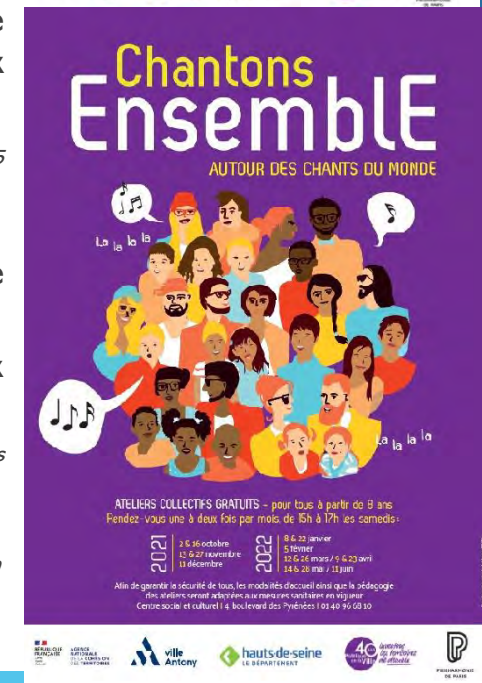
Localisation: Centre Social et Culturel (CSC) de la ville d'Antony, au sein du quartier Noyer Doré.

→ Ancien « Grands Ensembles » - « Zones à Urbaniser par Priorité (décret de 1957) », « Massy/Antony », qualifié de « gigantisme excessif » (Merlin, 2010: 63)

Chômage: 6,2% contre 3,4% dans le centre-ville / Revenu: 22.000 euros par foyer contre 35.000 euros en centre-ville / Flux migratoires (par chronologie depuis 1950): Algérie, Mali, Sénégal et Chine.

Données INSEE : « Quartiers politiques de la ville 2015 » Antony/Baconnets

Programme « hors-les-murs » de la Philharmonie = « mise en situation d'extra-territorialité des musiciens » (Laborde, 2020 : 156), sur le terrain de la vie sociale au Centre Social et Culturel de la ville d'Antony, et du quartier Noyer Doré.

CAS D'ETUDE

JULIEN ANDRÉ & « DJEMBÉS ET DUNDUNS D'AFRIQUE DE L'OUEST » (ATELIER - AUTOMNE 2019)

- Ethnomusicologue, batteur, percussionniste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest.
- + 10 ans de travail avec la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris.
Ah vous êtes de la Philharmonie ?... On vous entend drôlement avec vos tambours du Bronx ? (Elle rit). En termes de volume sonore ça fait un raffut monstre n'est-ce-pas ? (Intervenante théâtre au CSC, 23 Octobre 2019)
- S'adapter à un lieu non dédié à la musique, partager un espace en commun.
- L'intervenant comme médiateur.
- L'intervenant comme un conteur/ un passeur.
(...) Je suis tout blanc, mais j'ai un ancêtre noir (Julien André, 24 Octobre 2019)
- Se confier sur sa vie privée, vie de musicien.ne-voyageur.se.
- S'ouvrir et faire s'ouvrir les enfants à l'écoute et l'échange sur les cultures (de celle des autres à la sienne), l'identité et l'altérité. Pédagogie participative à divers niveaux.
- Pas de dichotomie entre la culture et le social ! (approche anthropologique - Burnett Tylor, 1994 ; Oleksiak et Roger, 2020)

Atelier « Tambours d'Afrique de l'Ouest: djembés et dundun »
© Gil Lefauconnier (2019)

CAS D'ETUDE

CHRISTIAN ET AMOUR MAKOUAYA & « CONTE ET LAMELLOPHONE DU CONGO » (*MONDE&MUSIQUES* – 2021)

- Luthiers. Arrivés en France en 2000 pour finaliser leur formation via une bourse de l'UNESCO
- Conteur (français, kikongo) et spécialiste de la sanza.
- + 10 ans de travail avec la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris.
- Développement du conte « Le Sifflet et le Chacal » avec les enfants de *Monde&Musiques*
- Appropriation du conte par les enfants. Aux animaux de l'ouest africain (entre savane et forêt tropical), s'ajoutent la baleine et le dragon.
- Logique de tradition orale (corps, théâtralité, attention, écoutes), apprentissage rigoureux.
- Critique de l'excellence = excellence par le partage et l'écoute.

Restitution de « Monde&Musiques » - Conte et lamellophone du Congo avec à gauche Amour Makouaya (C) Frédéric Trottier-Pistien (2021)

CAS D'ETUDE

MARIANNE FEDER & *CHANTONS ENSEMBLE* (2016-...)

- Formation en ethnomusicologie. Pianiste et chanteuse de formation.
- Créatrice de l'association de chants du monde *Les Musiterriens* en 2007.
- + 10 ans de travail avec la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris.
- Cheffe de chœur de *Chantons Ensemble* depuis 2016
- Difficultés de l'organisation du métier d'intervenant.e-musicien.ne de chez soi en temps de confinement !
- Echanges critiques sur la disposition du corps dans la pratique chantée à travers l'écran ou le masque.
- Autonomisation dans la pratique musicale
- **L'intervenant-musicien est un artiste.** Utiliser sa posture d'artiste pour émerveiller/enchanter, montrer les techniques mises en œuvre en séance, et donner un accès à des bribes de concert (aspect performatif). Ouvrir le participant à sa capacité à être artiste.

Capture d'écran visioconférence de *Chantons Ensemble* (Octobre 2021)

Marianne Feder et Vincent Muller - Photo promotion album *Les Bras de Poséidon* (C) Tijana Pakic Feterman (2021)

CONCLUSION

- ▶ Rôle essentiel des « intervenant.e.s-musicien.ne.s », dans le programme « Traditions Musicales du Monde à Antony», et au-delà.
- ▶ Des musicien.nes dont la richesse de la démarche pédagogique participative et les attitudes sont basées sur une mise à disposition de soi, d'écoutes et de partage (adaptabilité, subjectivité). Travail à la mise en capacité de faire / « capabilities » (Sen, 1980) et d'éprouver (registre de l'action et de l'émotion). **I.e.l.s sont des acteurs de la transmission et du lien social *et* culturel. Faire de l'interculturel** (Verbunt, 2012; White, 2017)
- ▶ Des musicien.nes qui ne sont pas pris.es dans des événements dits historiques, ni de grands processus de paix MAIS qui **font la fabrique musicale** à une échelle de socialité ordinaire, dans une proximité quotidienne (De Nora, 2000) **comme manière de (re)penser la société.**
- ▶ Travail collaboratif autour du **vivre-ensemble dans une prise en compte de la diversité culturelle**: capacité à travailler le passé, la mémoire, l'ailleurs et d'interroger les cultures de quartier/de la ville.

Exemple: au sein du projet *Chantons Ensemble*, la formation vocale est prise et/ou se montre comme « la chorale du Centre Social et Culturel de la ville d'Antony ». Le projet réussit à son échelle à travailler **l'enjeu de la citoyenneté urbaine** (Neveu et Gagné, 2009; Carrel, Neveu, Ion, 2009).

- ▶ Aident à façonner l'engagement et participent à l'action collective dans les pratiques artistiques, sociales, culturelles

MERCI !

Contact: trottier.frederic@gmail.com

Bibliographie:

Amselle, Jean-Loup, 2010, *Rétro-révolutions. Essai sur les primitivismes contemporains*, Paris : Stocks Editions

Aubert, Laurent ; Desroches, Monique ; Penna-Diaw, Luciana, 2016, « L'ethnomusicologie appliquée, pour qui, pourquoi ? », in *Cahiers d'Ethnomusicologie*, 29, p.9-17.

Becker, Howard, 2006, « Notes sur le concept d'engagement », *Tracés*, 11 (en ligne).

Carrel, M.; Neveu, C.; Ion, J. 2009. *Les intermittences de la démocratie. Formes d'actions et visibilitées citoyennes*. Paris: L'Harmattan.

Céfaï, Daniel, 2007, *Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective*, Paris: La Découverte.

Cheng, W. 2016. *Just Vibrations. The Purpose of Sounding Good*. Ann Arbor : University of Michigan Press.

De Nora, T. 2000. *Music In Everyday Life*. Cambridge : Cambridge University Press.

Gagné, Natacha ; Neveu Catherine, « L'anthropologie et la « fabrique » des citoyennetés. » in *Anthropologie et Sociétés*, volume 33, numéro 2, p. 7–24, 2009.

Higgins, L. 2012. *Community Music in Theory and In Practice*. Oxford : Oxford University Press.

Kobow, Béatrice. 2011, « The 'Sound of Power': Investigating Polyphonic actions and the Perception of Polyphony », *Transpositions "Polyphonies et Sociétés"*, 1 (en ligne).

Laborde Denis, 2000, « Et si ces sons sont sans sens », *Socio-anthropologie*, 8 (en ligne).

Laborde Denis, 2009, « Faire la musique. Enquête sur une création », *Appareil*, 3 (en ligne).

Laborde, Denis, 2020, « Le paradoxe Démos : entre pédagogie participative et rigidité de l'orchestre » in Delebarre et Laborde, *Le projet Démos. Genèse, acteurs et enjeux*. Paris : Philharmonie Editions, p.147-160.

Merlin, P. 2010. *Les grands ensembles*. Paris : La Documentation Française.

Oleksiak, Julie et Roger, Léa, 2020, « Un projet social ou culturel ? Ce que les catégories font à l'action collective », in Delebarre et Laborde, *Le projet Démos. Genèse, acteurs et enjeux*. Paris : Philharmonie Editions, p.174-181.

Sen, Amartya, « Equality of what ? », in Hawthorn G. (éd.), *The tanner lectures on human values*, Salt Lake City, University of Utah Press, 1980

Soulé, Bastien, 2007, « Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales », *Recherches Qualitatives*, vol.27, p.127-140.

Trottier-Pistien F., 2021, "Singing together, but locked down in WhatsApp" *Journal of Music, Health and Well-being*, vol.3 (en cours de publication)

Trottier-Pistien F., 2022, "Mettre son choeur à distance. Ethnographie du projet Chantons Ensemble", *Revue de l'OICRM*, vol 42, (en cours de publication).

Verbunt, Gilles, 2012 « Comment l'interculturel bouscule les cultures » in *Les Cahiers Dynamiques*, vol. 57, no. 4, p. 22-28.

White, Bob W., et al. 2017, « Vers une anthropologie de l'interculturel » in *Anthropologie et Sociétés*, volume 41, numéro 3, p. 9–27.