

COLLECTIF MEUTE

PARTITION AUGMENTÉE

RECHERCHE-CREATION SUR LA TRANSCRIPTION D'UNE OEUVRE
TRANSDISCIPLINAIRE ET EVOLUTIVE

UN PROJET DE COOPERATION, RECHERCHE, RE-CRÉATION ET DIFFUSION.....	2
NOTE D'INTENTION DE FURIEUX	6
VOLET 1 / RECHERCHE SUR UN FORMAT NUMÉRIQUE DE PARTITION INTERACTIVE.....	8
VOLET 2/ RE-CRÉATION AVEC LA PARTITION.....	11
VOLET 3/ PERENNISATION DE LA COOPERATION GRACE AUX OUTILS NUMERIQUES.....	12
CONVERSATION AVEC C. PASQUIER, METTEUSE EN SCÈNE DE <i>FURIEUX</i>	13
OBJECTIFS DE LA PARTITION.....	20
LE COLLECTIF MEUTE	26

UN PROJET DE COOPERATION, RECHERCHE, RE-CRÉATION ET DIFFUSION

Le projet de re-création et de diffusion de Furieux, opéra électro participatif pour chœur citoyen, s'articule en plusieurs volets de recherche, de création et d'accompagnement de la pratique amateur en France et Italie.

juin-décembre 22 : travail de recherche-action-crédation autour d'un objet numérique de co-crédation : la partition augmentée.

La partition augmentée interroge la possibilité et la nécessité de l'écriture de Furieux et explore les différentes façons de rendre compte de l'acte performatif. De l'écriture à la trace, de la composition à l'ensemble des matériaux dramaturgiques, du canva à la règle du jeu, la partition augmentée interroge la transcription et la transmission d'une œuvre collective et pluridisciplinaire qui ne se fixe jamais dans une version définitive. Cette recherche-action-crédation est menée en partenariat avec l'Université de Lille et en résidence à l'Opéra de Lille et à la Gare Saint Sauveur.

ateliers de re-crédation et co-crédation de Furieux avec différents groupes d'habitants [amateurs](#) durant 15 jours puis représentation de nouvelles versions de Furieux interprétés par ces habitants (France, Italie, Belgique).

Un projet qui se développe dans le temps et dans l'espace

Une plateforme web présentera des extraits des différentes versions de Furieux créées avec chaque groupe sur les différents territoires. La cartographie sensible et musicale de chœurs citoyens qui se dessine au fur et à mesure des étapes de Furieux avec ces extraits est consultable en ligne sur une plateforme dédiée et s'enrichit au fur et à mesure du parcours du projet. C'est un appui pour pérenniser les liens avec les acteurs ayant coopéré au projet.

Nous sommes Dionysos et ses acolytes dans un rituel lyrique ancestral de corps, de musique et de voix.
Nous sommes 40 citoyen.ne.s, amateur.e.s et professionnel.le.s qui fusionnent en une masse compacte .
Nous ouvrons un espace d'expression intime et choral où la virtuosité naît de l'agir collectif.

NOTE D'INTENTION DE FURIEUX

Furieux est une allégorie de l'humanité. Inspiré de la figure de Dionysos, nourrit de mythes, iel nous plonge dans notre propre histoire et questionne ce qui construit et définit un être. *Furieux* est à la fois, moi, l'étranger, nous. A la fois divin.e et humain.e, ni homme ni femme, c'est l'autre par définition. Iel est le présent et la nuit des temps. Dieu de l'errance, iel n'est nulle part, pourtant quand iel arrive, iel se répand, iel est épidémique.

Furieux est un punk. Sans demeure, sans retenue, sans compromis, iel est partout indésirable, toujours rejeté.e. Iel incarne le désordre, c'est un.e iconoclaste. C'est l'irrévérencieux qui fait face à la morale et bouleverse les hiérarchies. C'est la pensée divergente, qui oppose au juste milieu la *mania*. Iel nous fait danser dans ce monde des apparences multiples et nous emmène dans un état un peu exalté. Où le réel est prêt à basculer vers l'illusoire. Où quelque chose par derrière, ou à côté, fait qu'on voit autrement.

Furieux est un aimant. La nature fluide et ambivalente de Dionysos interroge la notion même d'identité et la figure de l'étranger. Les forces du regroupement et de l'exclusion, la puissance du nombre et l'envie d'appartenir à un groupe sont les moteurs de nos improvisations. Comment l'identité de l'individu se forge-t-elle entre ces deux pôles ? Comment évolue-t-elle au fil d'une vie ? Et finalement, qui est cet.te autre que l'on nous oppose ?

Furieux est un compte à rebours. Les rythmes sont au cœur de la description des espaces et des actions. La pièce est centrée sur la voix : gargarismes, cris, chants, souffles et paroles, comme un murmure incessant, un acouphène léger mais entêtant, comme le bruit de fond du magnétisme de Dionysos. La scénographie amplifiée incarne l'orchestre et dessine un paysage sonore qui se déploie au fil du parcours du groupe.

Furieux est un plateau de jeu. Un espace vacant, neutre, en puissance. Une table pleine d'accessoires qui laisse entrevoir des façons de l'habiter, de le faire résonner. Pour le final de la performance, un orchestre de grille-pains, où prennent place les performeur.euse.s pour un ultime ballet machinal. La scénographie de *Furieux* est pensée comme une grande partition déployée au sol, une carte géante, un plateau de jeu qui guide l'errance et provoque les rencontres. Actions, décor et univers sonore y sont élaborés, développés et transformés par le groupe en direct.

VOLET 1

RECHERCHE SUR UN FORMAT NUMÉRIQUE DE PARTITION INTERACTIVE FRANCE, JUIN À DÉCEMBRE 22

Recherche-action, recherche-création autour d'un objet numérique de co-création : la partition augmentée.

- 5 jours de résidence (mai 22) avec une partie de l'équipe artistique et technique, et les développeurs de l'application (3pers)
- 4 jours de reprise de *Furieux GSS* (31 mai au 3 juin 22) avec l'équipe artistique et technique, et les développeurs de l'application
- création du graphisme de l'application avec Laura Bodenez, designeuse
- développement du squelette applicatif avec Thomas Zaderatsky , développeur
- 1 jour d'atelier/présentation le 25 juin 22 avec des professionnels à l'opéra de Lille en clôture de la résidence
- mise en ligne de la plateforme en 2022 avec des extraits de *Furieux* collecté

Le but de la partition augmentée est d'interroger le dispositif de notation de *Furieux*, une oeuvre pluridisciplinaire et évolutive. La partition augmentée interroge la possibilité et la nécessité de l'écriture d'une oeuvre. Elle explore les différentes façons d'écrire l'acte performatif. De l'écriture à la trace, la partition augmentée est une recherche-action-création sur la d'une oeuvre collective en mouvement, menée en partenariat avec l'Université de Lille (Laboratoire geriico) et en résidence à l'Opéra de Lille.

La « mise en oeuvre » comme geste artistique rhizomique et comme dialogue avec le territoire

LE COLLECTIF MEUTE invente ses propres outils, ses processus de création et de production qui affirment le caractère évolutif de l'acte de création et la proposition d'une forme opératique ouverte.

A travers les ateliers de recherche/création, la définition du processus de production et des modalités de diffusion, il s'agit d'expérimenter « le chemin de l'oeuvre » : « comprendre les articulations entre les modalités de création – seul et à plusieurs, au plateau, à la table, dans l'espace public, sur internet...

Dans le cadre de la création de l'opéra participatif *Furieux*, le COLLECTIF MEUTE s'interroge sur un outil pour co-créer, archiver et diffuser *Furieux*.

La notation à l'épreuve de la co-création et de la forme artistique en mouvement

Le collectif répond à une envie de travailler des langages qui soient conçus dès l'écriture comme complémentaires. La dimension sonore/musicale de ses créations et sa dimension corporelle/visuelle sont donc inséparables et se développent concomitamment.

Le COLLECTIF MEUTE s'intéresse à l'invention d'une écriture du langage performatique propre à la création dont il rend compte. Ce support, volontiers interactif, défini comme « partition augmentée », est à la fois instrument de création et trace de la création.

La « partition augmentée » réunit des indications musicales, dramaturgiques, visuelles, de mise en scène et en espace, des liens vers des recherches, des articles de presse, des œuvres d'art et autres éléments qui enrichissent notre réflexion sur les thèmes abordés et nous inspirent pour la création. Parfois très écrit et parfois plus libre, ce canevas constitue la base de la création. Cette base de travail est précise pour permettre une grande liberté d'interprétation dans ce cadre.

La partition augmentée est un dispositif de notation de l'œuvre pluridisciplinaire et évolutive. Elle explore le processus de création et à en extraire les enjeux de :

- l'indisciplinaire/le pluridisciplinaire : comment écrire non seulement la musique, mais aussi tous les autres champs artistiques convoqués dans Furieux
- la forme scénique en mouvement : quelle est l'architecture, quelle sont les zones liquides réinventées à chaque re-création avec un groupe d'habitants
- la co-création/le processus participatif : comment rendre l'outil facilement accessible, et complémentaire du travail en répétition
- la transmission/la pérennité de l'œuvre (et ses différentes versions/œuvre ouverte)

Chaque interprète crée son propre parcours, dans un aller-retour constant avec le groupe au plateau et avec le contexte dans lequel il s'inscrit. L'application permet d'explorer le processus de création et à en extraire les enjeux de :

- l'indisciplinaire/le pluridisciplinaire
- la forme scénique en mouvement (le Furieux évolue à chaque représentation/recréation)
- la co-création/le processus participatif
- la transmission/la pérennité de l'oeuvre (et ses différentes versions/oeuvre ouverte)

Quel type de notation peut garantir une grande accessibilité de cet outil de travail ? Comment la transmission orale s'inscrit-elle dans ce support de création ? Quel type de support peut permettre une approche plurimedia et une utilisation intuitive de cet outil ? Comment les sciences de la communication peuvent-elles enrichir ce questionnement et apporter des solutions formelles au dispositif ?

VOLET 2

RE-CRÉATION AVEC LA PARTITION A PARTIR DE LA SAISON 22/23

Saison 22/2023

- Ateliers de re-création et co-création de Furieux avec des groupes d'habitants participants durant 15 jours en Italie
- Représentation(s) en Italie
- Eventuelles rencontres avec des habitants à Ravenne et rencontres professionnelles à Santarcangelo.
- développement d'un projet de coopération au long cours à Ravenne autour des pratiques participatives

17-31 juillet 2023

- Résidence de création de Furieux avec un second groupe en partenariat avec le festival cantiere internazionale di Montepulciano où nous devions initialement débiter lorsque la pandémie a éclaté

VOLET 3

PERENNISATION DE LA COOPERATION GRACE AUX OUTILS NUMERIQUES

WEB, 22/23

La présence du COLLECTIF MEUTE sur le territoire italien veut se développer dans le temps et dans l'espace

Une plateforme web présentera des extraits des différentes versions de Furieux créées avec chaque groupe sur les différents territoires. La cartographie sensible et musicale de chœurs citoyens qui se dessine au fur et à mesure des étapes de Furieux avec ces extraits est consultable en ligne sur une plateforme dédiée et s'enrichit au fur et à mesure du parcours du projet. C'est un appui pour pérenniser les liens avec les acteurs ayant coopéré au projet.

Nous travaillons collectivement à la place des nouvelles technologies dans les processus de création et de médiation, notamment à travers le programme européen Mind the Gap, mis en place par le réseau RESEO.

Le dispositif ADNI (Aide au Dispositif Numérique Innovant) de la DRAC Hauts-de-France ainsi que le dispositif Recherche et expérimentation artistique de la Région Hauts-de-France accompagnent et financent également cette recherche.

CONVERSATION AVEC CLAIRE PASQUIER, METTEUSE EN SCÈNE DE *FURIEUX*

Furieux réunit sur scène des interprètes amateurs et professionnels. Pourquoi ce choix ?

Les personnes en scène sont avant tout des citoyen.ne.s. Qu'ils et elles soient participant.e.s amateurs ou artistes professionnels, iels apportent leur expertise en tant qu'être humain, leur expérience sociale, leur histoire. *Furieux* est un espace d'expression ouvert à tou.te.s, au service d'un récit collectif porté par celles et ceux qui souhaitent l'habiter. Pour offrir à toutes et tous cet espace scénique qui leur est dédié, un groupe de citoyen.ne.s locaux est constitué à chaque nouvelle étape. Fruit d'un travail de territoire capillaire, le groupe est inter-générationnel, hétérogène, composé de femmes, d'hommes et d'enfants de tous horizons. La participation est gratuite, sans sélection et le groupe est constitué en partenariat avec des structures locales culturelles, sociales, éducatives et de santé afin de réunir des participant.es ayant une pratique amateur ou non, et des personnes ayant des degrés divers de familiarité avec la culture.

La question de la technicité ne se pose pas à titre individuel. Le parcours que nous menons ensemble permet d'arriver à une expression chorale puissante, pétrie des propositions des participant.e.s amateurs comme professionnel.les. Cette notion de proposition scénique en mouvement est fondamentale pour que les interprètes ne se figent pas dans une proposition scénique définitive. Au contraire, iels sont en permanence dans la tension qui régit le jeu collectif : attentifs aux autres, aux règles, à la stratégie, en permanence habité.e.s par l'action de façon très naturelle.

Le savoir-faire et la technique des artistes professionnels ne sont pas au service d'une expression personnelle, mais se veulent le support et le tremplin d'une expression collective. Il s'agit donc de constituer un écrin musical, visuel et dramaturgique, pour mettre en valeur le groupe, choralement comme individuellement. Une architecture solide et la présence des professionnel.les permet également de laisser plus de place à des zones liquides, et de partager le risque d'improviser sans qu'une pression ne s'exerce sur les participant.es.

Le groupe est donc différent à chaque lieu de représentation...

Furieux est une œuvre en constante mutation. A l'image de Dionysos, elle est toujours en transformation, en perpétuelle interaction avec l'énergie des corps en présence. *Furieux* est donc à chaque fois différent et singulier, basé sur les spécificités de chaque groupe. Le rituel *Furieux* garde la trace des interventions précédentes et se gorge des propositions du groupe en présence. Chaque *Furieux* s'écrit et se vit à partir de sa version précédente. Le groupe s'approprie ensuite le projet pour le re-créeer : le matériel glané est repris, augmenté, co-créé et incarné par les nouveaux participants. Le processus compositionnel et le processus de mise en scène sont ainsi perpétuellement en mouvement. Le caractère universel du mythe dont il se nourrit lui assure un écho en chacun d'entre nous, sur scène comme dans le public.

Comment travaillez-vous avec les habitants ?

L'architecture est conçue comme un canva de la commedia dell'arte. Cette structure dramaturgique fixe est partagée avec les participants. Elle est composée d'un prélude, d'une ouverture, de six chants et d'un final. Dans chaque section, on explore un univers sonore et visuel et on fixe des règles de jeu qui mettent en scène des mécanismes de groupe spécifiques : regroupement, exclusion, dévotion, auto-organisation, homogénéisation, représentation....

Chaque section est une partie de jeu, à la fois jeu de plateau, sport collectif et jam session, jouée devant le public. Chaque *Furieux* est un jeu différent qui repose sur les singularités des individus au plateau et sur les inattendus de la partie en cours. Cette approche permet de se situer à un endroit à la fois pérenne et vivant.

Un parcours de création de deux semaines et partagé avec chaque groupe avec lequel nous re-créons *Furieux*. La mise en scène et la composition sont le support d'un travail technique, tactique et ludique avec le groupe. Un grand travail d'écoute, d'accompagnement de la pratique amateur et de cohésion de groupe se déploie jour après jour. Chaque exercice, chaque échauffement, chaque jeu d'apprentissage est le socle d'une section, sans distinction claire entre travail préparatoire et travail de création, dans un glissement fluide vers la proposition spectatorielle.

Au-delà des temps de création au plateau, nous visitons des lieux culturels, assistons à des spectacles, échangeons avec des artistes afin que les participants puissent nouer des liens pérennes avec les lieux culturels. L'enjeu de ces visites est également de constituer un imaginaire commun qui nous servira de socle, de terreau dans lequel planter *Furieux*.

Pour les participants, il ne s'agit pas seulement de chanter...

Le caractère pluridisciplinaire de *Furieux* offre plusieurs portes d'entrée aux participant.e.s : certains s'emparent de l'œuvre à travers le corps, certains à travers la voix, certains par les mots, d'autres le vivent à travers l'énergie du groupe... Tou.te.s les performeur.se.s sont en scène du début à la fin de l'opéra. Comme dans la vie, il y a des situations et des langages avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Durant toute cette épopée, chaque individu développe une stratégie pour habiter le plateau, parfois en première ligne, parfois en retrait, parfois à titre personnel, parfois choralement. Chaque personne crée ses interactions avec les autres, et élabore une connexion entre son identité propre et l'identité collective du groupe qui se dessine peu à peu.

L'adresse au public est elle aussi plurielle, offrant différents niveaux de lecture et développant la proposition scénique à travers des outils chorégraphiques, musicaux et scénographiques embrassant le concept wagnérien d'œuvre d'art totale.

Pourquoi faire appel au mythe de Dionysos ?

Faire appel à un mythe permet de mobiliser à la fois un bagage culturel commun et de grands thèmes universels qui traversent personnellement le parcours de chacun. Il permet de faire dialoguer les récits individuels au sein d'une grande épopée chorale.

Dionysos est l'étranger. Non seulement iel incarne l'errance, mais aussi une nature fluide. Son parcours semble déjouer toute tentative de définition. A la fois divin.e et humain.e, ni homme ni femme, iel n'appartient à aucune terre, pourtant quand iel arrive, iel est épidémique. C'est précisément ce caractère à la fois insaisissable et incontrôlable qui le rend dangereux aux yeux de certain.e.s, qui motive son rejet pour restaurer à la fois le calme, les règles, les marqueurs, les repères, les cadres, les frontières et les protocoles...

Pourtant, Dionysos est ce grain de folie qui sommeille en nous, qui n'attend qu'une étincelle pour flamber. C'est la pensée divergente, c'est imaginer plusieurs solutions à un problème, et c'est oser affirmer que des chemins de traverse sont là, à portée de main. En cela Dionysos incarne à la fois cette tension qui travaille en nous, mais aussi les phénomènes de masse et toutes les manifestations de la puissance.

Cela nous mène à la mania, cette fièvre que déchaîne Dionysos : le magnétique et l'onirique. Cette décharge émotionnelle qui nous relie lorsque nous formons une masse et qui nous pousse à adopter un comportement différent, à lâcher prise, à nous lover dans les corps, à prendre la parole. Cet état d'exaltation, où rêve et réalité s'interpénètrent. Est-ce illusion ou clairvoyance ? Chaos ou libération ? Perdition ou courage ?

Dionysos est aussi l'égorgé. L'écorchée vive. Le mutilé. Non seulement iel est blessé, mais ses cordes vocales tranchées ne lui permettent pas d'exprimer sa colère. Sa peur ne lui permet pas de nouer de lien. Iel a des choses à dire, à dénoncer, besoin de s'apaiser. Iel veut qu'on lui rende justice, que la vérité éclate et soit reconnue, exige réparation. Mais sans les codes et l'espace d'expression pour cela, la colère gronde, la vengeance s'ourdît. Dionysos, pour soi et pour tou.te.s les autres, non content de réveiller ce besoin d'expression hirsute, lui offre aussi un cadre : iel invente le théâtre. Iel crée donc un groupe et lui offre un rituel d'expression à travers la représentation. Quel meilleur compagnon pour ce premier projet du COLLECTIF MEUTE ?

OBJECTIFS DE LA PARTITION

Une appropriation de l'espace scénique

La démarche de création partagée proposée par le COLLECTIF MEUTE souhaite créer l'opportunité d'habiter l'espace scénique comme espace d'expression citoyen. A travers des projets qui offrent représentation à tous, qui renouvelle les récits opératiques, qui réfléchissent à la place des femmes dans ces récits et dans ces créations, le COLLECTIF interroge la notion de technicité et de virtuosité. Il crée avec des citoyens professionnels et non professionnels des façons et des raisons d'être au plateau qui nourrissent l'art et ouvrent un espace d'expression collectif et personnel, offrent un écrin poétique et permettent une démarche politique et artistique en adéquation avec les enjeux des droits culturels.

Un parcours de création partagé avec des experts de différents champs

Nous aimons partager dès le départ nos recherches avec qui veut bien s'y plonger avec nous. La conception de la partition augmentée et son développement se déroulent en lien avec un écosystème de spécialistes des nouvelles technologies, de sociologues, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et d'habitants prenant part aux différentes étapes du projet.

Nous mettons en place des partenariats avec des sociologues pour approfondir les processus de mise en récit et interroger l'ethnographie du processus spectatorial, notamment avec l'équipe du laboratoire Gerico de l'Université de Lille.

Un partenariat avec le FabLab de la Condition Publique de Roubaix et l'Opéra de Lille permettent de partager le processus de création et d'élaboration du projet avec des habitants et de développer pas à pas la partition augmentée et la création de *Furieux* avec cet éco-système de partenaires pluridisciplinaire.

Facilitation de la pratique artistique par le numérique

- Dispositif interactif comme base de travail collaboratif et créatif pour la co-création en répétitions
- Ergonomie et caractère ludique du dispositif de la partition augmentée
- Construction d'une expérience faiseur/spectateur qui facilite la création d'un geste artistique et la démarche d'aller vers l'oeuvre

Interaction avec l'oeuvre et pouvoir d'agir

- Développement de la curiosité, de la créativité et de l'esprit critique
- Conscience de sa propre richesse culturelle
- Autonomisation, responsabilisation, prise d'initiatives
- Mobilité sur le territoire

Développement d'une coopération pérenne sur le territoire et accompagnement de la pratique amateur

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

Dans le cadre de Furieux, le COLLECTIF MEUTE propose aux participants une expérience artistique multifacettes

- constitution d'un groupe de participants avec les acteurs des champs de la santé, de la justice, de l'éducation et de l'accompagnement de la pratique amateur
- visites avec le groupe dans les différents lieux culturels, rencontres avec des artistes locaux, visites d'expositions en lien avec les thématiques de *Furieux*...
- représentations en direction d'un large public comprenant les invités des participants
- participation à un programme de recherche arts, sciences humaines et nouvelles technologies
- création d'un écosystème de partenaires experts et profanes sur le territoire
- participation à la construction/conception des projets
- valorisation et accompagnement de la pratique amateur,
- développement des publics par la pratique artistique participative
- découverte et appropriation d'une pratique artistique
- rencontre avec les artistes du collectif

Conception / Claire Pasquier

Composition / Sylvain Rabourdin, Eve Risser Et Jeanne Susin

Mise en musique et violon / Sylvain Rabourdin

Chant lyrique et dramaturgie musicale / Sarah Théry

Performance, scénographie et costumes / Bastien Poncelet

Mise en son / Stéphane Leclerc

Lumière : Adrien Hosdez et Stéphane Leclercq

Administration / Sabrina Berkaine

Production / Eva Seite

Developpement application : TBC

Le spectacle *Furieux* du COLLECTIF MEUTE a été créé

Avec le soutien de / La Région Hauts-De-France, La Drac Hauts-De-France, La Métropole Européenne de Lille, L'Opéra de Lille, La ville de Mons-En-Barœul, la ville d'Hellemmes, la Ville De Lille, et le Réseau Europeen Enoa .

En résidence avec / Opéra de Lille, Théâtres de la ville de Luxembourg, Maison de la Création de Bruxelles, Maison Folie Wazemmes, Gare Saint Sauveur, Salle Allende !, Le Kursaal, La Condition Publique, La Makina, la Galerie Frontières.

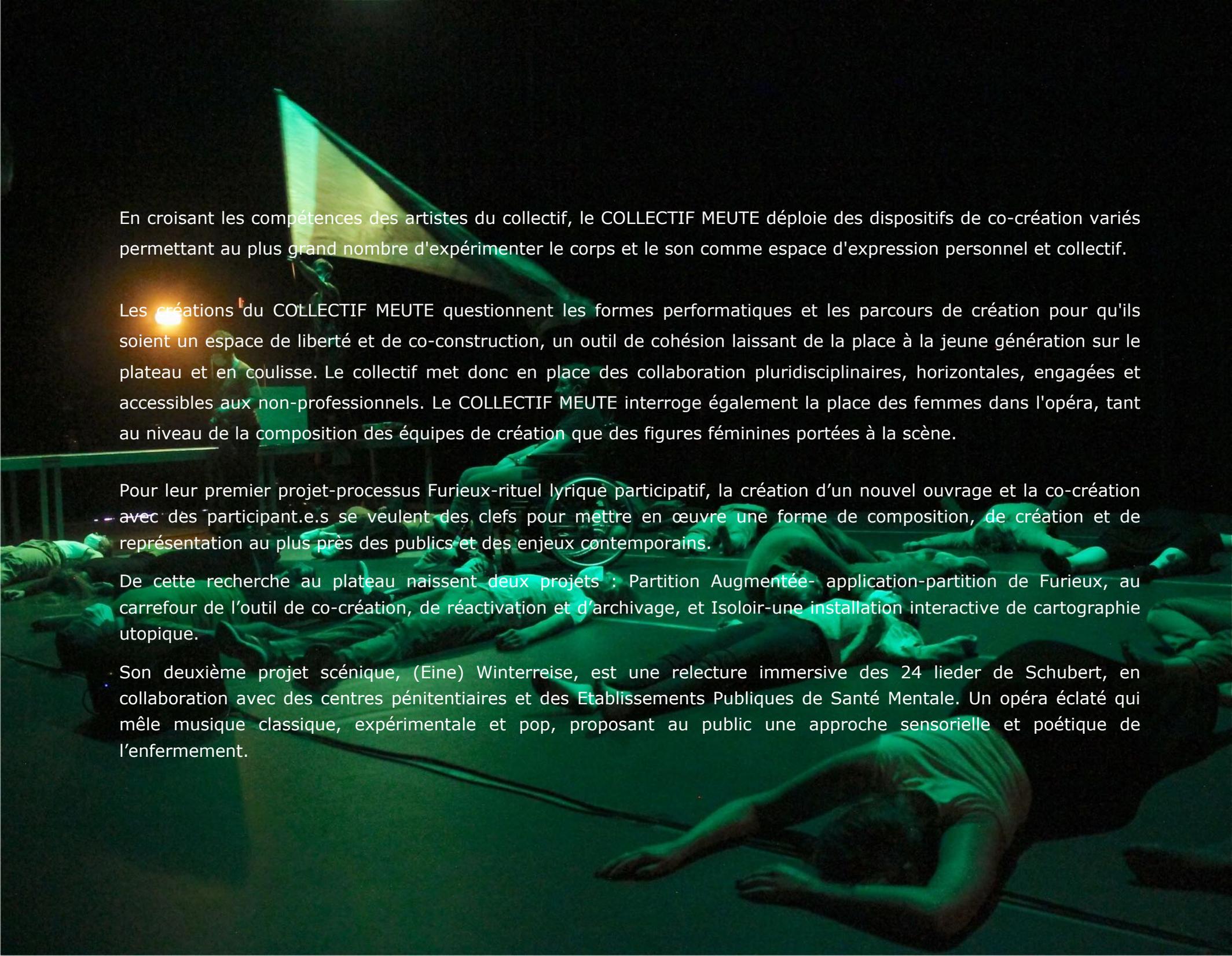

LE COLLECTIF MEUTE

MEUTE est composé de Claire Pasquier et Sarah Théry. Elles collaborent avec Eva Seite, chargée de production et administration, et Sabrina Bekraïne, administratrice. Le collectif collabore régulièrement avec des artistes et techniciens associés.

Le COLLECTIF MEUTE œuvre à la rencontre d'artistes, citoyen.ne.s et professionnels des champs culturels, éducatifs et de santé. L'équipe développe une démarche politique, défendant représentation et égalité pour tous. Le COLLECTIF MEUTE se veut un lieu de réflexion, de partage, de création et de mutualisation. Il est aussi un réseau d'artistes, une structure de production flexible, cherchant des outils pour faire émerger l'intelligence collective et des modèles économiques innovants issus de l'économie sociale et solidaire et de la philosophie des communs.

L'équipe ancre son travail dans le territoire et dans la durée pour instaurer une collaboration au long cours avec les habitant.e.s de la métropole Lilloise, de la région Hauts-de-France et de l'Eurorégion. Elle déploie son territoire d'action vers la Belgique en collaborant avec les institutions et participant.e.s belges dans le cadre de projets transfrontaliers. Le collectif rayonne à l'international grâce à des partenariats avec les réseaux ENOA et RESEO et l'Institut Français.

En croisant les compétences des artistes du collectif, le COLLECTIF MEUTE déploie des dispositifs de co-création variés permettant au plus grand nombre d'expérimenter le corps et le son comme espace d'expression personnel et collectif.

Les créations du COLLECTIF MEUTE questionnent les formes performatives et les parcours de création pour qu'ils soient un espace de liberté et de co-construction, un outil de cohésion laissant de la place à la jeune génération sur le plateau et en coulisse. Le collectif met donc en place des collaborations pluridisciplinaires, horizontales, engagées et accessibles aux non-professionnels. Le COLLECTIF MEUTE interroge également la place des femmes dans l'opéra, tant au niveau de la composition des équipes de création que des figures féminines portées à la scène.

Pour leur premier projet-processus *Furieux-rituel* lyrique participatif, la création d'un nouvel ouvrage et la co-création avec des participant.e.s se veulent des clefs pour mettre en œuvre une forme de composition, de création et de représentation au plus près des publics et des enjeux contemporains.

De cette recherche au plateau naissent deux projets : *Partition Augmentée*- application-partition de *Furieux*, au carrefour de l'outil de co-création, de réactivation et d'archivage, et *Isoloir*-une installation interactive de cartographie utopique.

Son deuxième projet scénique, *(Eine) Winterreise*, est une relecture immersive des 24 lieder de Schubert, en collaboration avec des centres pénitentiaires et des Etablissements Publics de Santé Mentale. Un opéra éclaté qui mêle musique classique, expérimentale et pop, proposant au public une approche sensorielle et poétique de l'enfermement.

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

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

PARTENAIRES

Résidence à l'Opéra de Lille

Le COLLECTIF MEUTE est en résidence à l'Opéra de Lille durant la saison 21/22 afin d'y développer ses projets scéniques et l'Isoloir, installation in situ.

Durant cette période, auront lieu : des résidences de recherche en Studio à l'Opéra, un accompagnement technique (scénographie, électronique, vidéo, ...), des échanges avec l'équipe de l'Opéra (regards extérieurs, recherches de partenaires), des rencontres avec l'équipe sur des questions juridiques, (contrats, droits d'auteur, participation d'amateurs), l'invitation de professionnels, des sessions de travail hors-les-murs avec des partenaires de l'Opéra, la présentation de travaux face à des professionnels et à du public.

Partenariat avec l'Université de Lille

L'exploration de ce processus de médiation qui co-construit l'objet artistique en l'inscrivant dans les corps et les voix des participants renvoie aux travaux et domaines d'expertise de plusieurs chercheurs engagés dans le projet.

L'ethnographie du processus de création participative permettra la transposition de l'expérience du travail de plateau dans l'élaboration de la « partition augmentée ». L'approche ethnographique des situations de création entre en résonance immédiate avec les méthodologies de recherche des membres du Geriico mobilisés au côté du COLLECTIF MEUTE.

CONTACT :

Claire Pasquier

+33(0)6 45 18 49 94

lecollectifmeute@gmail.com

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

