

COLLECTIF MEUTE

ISOLOIR

Installation interactive de cartographie utopique

INSTALLATION IN SITU ISOLOIR

Un rhizome du projet d'opéra participatif Furieux

Un espace d'expression protégé dans l'espace public

Une cartographie subjective collective consultable sur place et en ligne

Une plateforme web dédiée aux contenus générés par l'isoloir

OBJECTIFS

Développement et la valorisation de la pratique amateur

Facilitation de la pratique artistique par le numérique

Interaction avec l'oeuvre et pouvoir d'agir

ECOSYSTEME DE PARTENAIRES

Une collaboration avec la Condition Publique

En résidence l'Opéra de Lille

Un partenariat avec l'Université de Lille

Equipe

Le Collectif Meute

CONTACT

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

INSTALLATION IN SITU ISOLOIR

Un espace d'expression protégé dans l'espace public

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

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

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

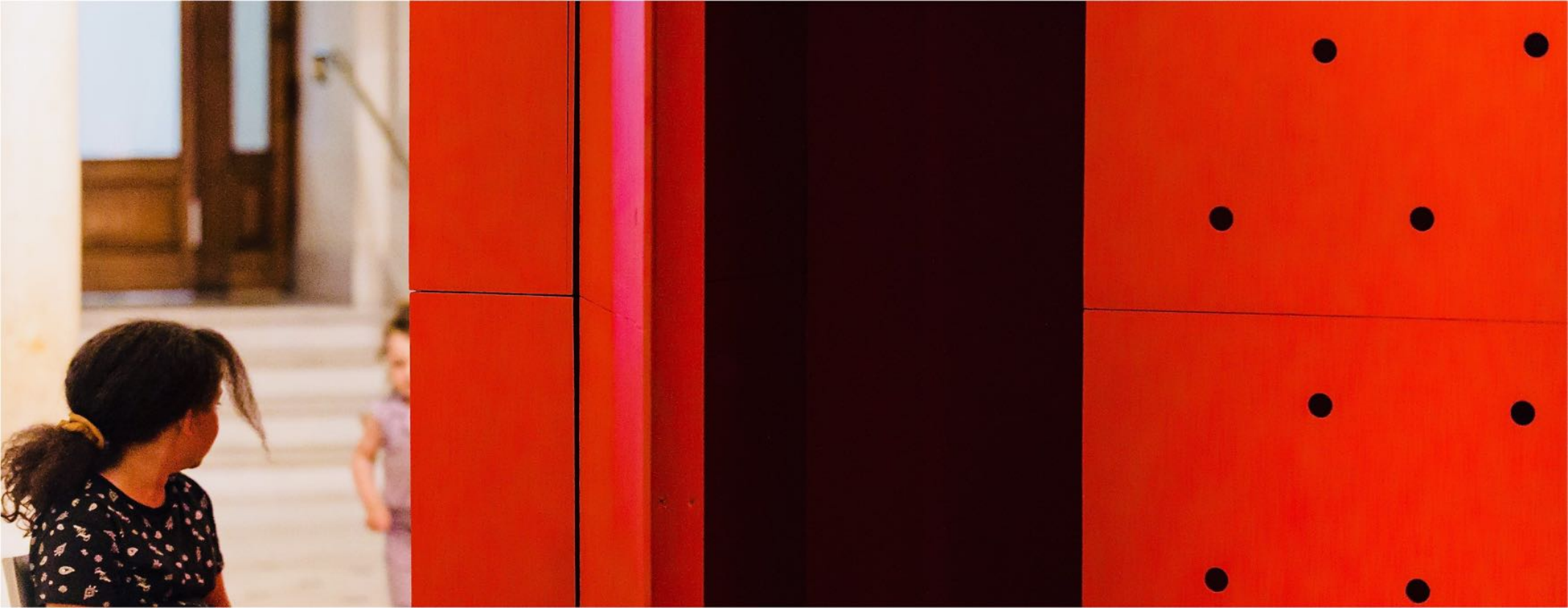

Un rhizome du projet d'opéra participatif *Furieux*

Le projet *Furieux* est un rituel lyrique participatif développé par le COLLECTIF MEUTE. Dans une approche nourrie du théâtre documentaire, une réflexion et un geste artistique autour de la notion d'identité, d'habitat, de racines et d'appartenance à un groupe se co-construit avec des participants sur scène.

Eternellement rejeté, iconoclaste et irrévérencieux, Dionysos est à la fois moi, l'autre et l'étranger. Le demi-dieu rencontre une figure singulière, un personnage Isoir, qui recueille les interventions des performeurs sur scène. Dans la continuité des témoignages livrés en direct au plateau, c'est comme si cette figure extraordinaire d'Isoir s'était échappée de scène pour proposer une approche plus intime du questionnement sur notre lien à notre environnement immédiat. Dans ce lieu d'expression où l'on se retrouve seul, un moment de réflexion s'ouvre sur la transformation possible de notre territoire.

Cette installation peut être présentée en parallèle des reps »éventrations de *Furieux*, mais également s'imaginer en dehors de son lien avec l'opéra participatif, dans des lieux divers des champs culturels, sociaux, de santé...

Une cartographie subjective collective

L'Isoloir oscille entre l'archive et le cadavre exquis, juxtaposant des gommettes sonores et graphiques sur les paysages quotidiens des visiteur.euse.s. Au fur et à mesure, un environnement utopique se dessine. Celui-ci naît d'une approche sonore aussi bien que graphique : une occasion de repenser son environnement à travers l'ouïe autant que la vue !

Ce dispositif numérique, présenté sous la forme d'une micro-architecture, permet à la fois la captation, la modification, la lecture et la transmission de panoramas visuels et sonore utopiques. Juxtaposés, les différents panoramas offrent une relecture onirique et collective de l'espace public.

Une plateforme web dédiée aux contenus générés par l'Isoloir

Une plateforme permettra de partager en ligne les contributions recueillies au fil du travail de recherche/création .

Chaque lieu d'installation de l'isoloir et de re-création de *Furieux* donnera lieu à l'élaboration de nouveaux contenus géolocalisés créés petit à petit par les habitants. La plateforme offrira donc à la consultation les étapes du voyage du projet processus *Furieux* à travers, d'une part les différentes versions de l'opéra participatif *Furieux*, développées et archivées à travers la partition augmentée, et d'autre part les panoramas visuels et sonores constitués par les participants dans l'Isoloir.

OBJECTIFS

Développement et la valorisation de la pratique amateur

- 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 de l'Isoloir et de la Partition augmentée
- éducation à l'image, aux technologies et sensibilisation aux enjeux urbains du territoire par la manipulation d'éléments cartographiques, picturaux et sonores
- 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

Facilitation de la pratique artistique par le numérique

- Dispositif interactif comme base de travail collaboratif, réflexif et créatif sur le territoire pour la réalisation d'une cartographie subjective interactive réalisée par les habitants d'un bassin de vie
- Ergonomie et caractère ludique du dispositif de l'Isoloir pour la création collaborative
- Construction d'une expérience faiseur/spectateur qui facilite la création d'un geste artistique et la démarche d'aller vers l'oeuvre
- Cartographie subjective par la transformation de donnée cartographique open data
- Archivage de contenu culturel géo-localisé
- Mise à profit des plateformes et réseaux sociaux tels que Snapchat, TicToc...pour promouvoir l'installation auprès des publics proches de ces modes de communication et partager ainsi certains types de contenus pouvant y être promus

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
- S'ouvrir sur les enjeux de cadre de vie et de vue
- Prendre des initiatives dans le cadre du projet
- Autonomisation, responsabilisation, prise d'initiatives
- Mobilité sur le territoire

ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES

La conception de l'isoloir et sa construction se déroulent en lien avec un écosystème de spécialistes des nouvelles technologies, de sociologues, d'enseignants-chercheurs, de constructeurs, d'habitants prenant part aux différentes étapes du projet.

Collaboration avec la condition publique

un partenariat avec le fablab de la condition publique de roubaix permet de croiser les connaissances et de partager le processus d'élaboration de la micro-architecture isoloir :

- recherche, conception et prototypage réalisé au fablab
- consultation pour le développement de l'interface adéquate pour le projet et la mise en ligne d'une plateforme présentant les propositions utopiques des habitants.
- présentation au festival pile au rdv de la condition publique pour récolter les panoramas des roubaisiens.

Création à l'Opéra de Lille

Le COLLECTIF MEUTE, en résidence à l'Opéra de Lille pour la saison 21/22, y a développé ses projets scéniques et l'Isoloir, installation in situ. Durant cette période, ont 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

Nous mettons en place des partenariats avec des scientifiques pour approfondir les processus de mise en récit et interroger la notion de cartographie subjective et de concertation territoriale. Nous collaborons ainsi avec les enseignants-chercheurs de l'Université de Lille : sociologues du laboratoire Geriico (David Vandiedonck et Elodie Serin) et Frack Bodin et Marie-Lavande Laidebeur, respectivement géographe et ethnographe du laboratoire TVES. Nous partageons avec ces deux scientifiques une envie de conjuguer co-construction, innovations sociales et apports technologiques pour stimuler les processus collectifs et la transformation des territoires (maquettes interactives, rencontres entre acteurs, logiciel, publications, expositions...).

Equipe

Avec / Des visiteurs contributeurs

Conception et direction artistique / Claire Pasquier

Composition / Sarah Théry et Jeanne Susin

Design / Claire Pasquier, Stéphane Lacharme de l'Opéra de Lille, Laura Bodenez, Ciprien Heitz du FabLab de la Condition Publique

Dispositif interactif / Thomas Zaderatsky

Spatialisation du son / David Lemaréchal

Construction / Camille Lefevre des ateliers de l'Opéra de Lille, Claire Pasquier et Alexandre Savaete

Régie générale et technique / Alexandre Savaete

Administration, production et diffusion / COLLECTIF MEUTE

Une création du COLLECTIF MEUTE

Avec le soutien de / La Région Hauts-De-France, La Drac Hauts-De-France, La Métropole Européenne de Lille, L'Opéra de Lille

En collaboration avec / l'Opéra de Lille, l'Université de Lille-laboratoire Geriico et TVES, la Condition Publique

En résidence avec / l'Opéra de Lille

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 Isoir-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.

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.