

Nom du projet : IMAGINARIUM 93

Musiciens intervenants : Guillaume Arbonville, Mathieu Goudot, Patricio Lisboa

Structure porteuse : Association Errances

Contact : Alexandra Bobes alexandra@errances.org / 06 63 49 93 19

Note d'intention

Le projet que nous souhaitons réaliser, intitulé IMAGINARIUM 93, veut placer les lieux de la vie quotidienne des jeunes au cœur d'une démarche de création textuelle et musicale afin qu'ils puissent s'en approprier la poésie cachée. C'est un projet qui prend donc ses racines dans le territoire et qui veut avoir pour mission d'en donner une autre vision aux élèves par les sons enregistrés, les images filmées et surtout par l'initiation aux pratiques artistiques de l'écriture, de la lecture publique, du chant et de la musique, par une exploration et mise en pratique des sonorités folkloriques du monde entier alliées aux sonorités modernes électriques et électroniques.

Dans un département aux cultures et aux langues aussi variées que la Seine Saint-Denis, nous avons pensé ce projet comme le creuset où aura lieu la fusion de matériaux aussi divers que les musiques, l'écriture, la découverte des sons, la littérature, où le réel se voit transcendé par l'imagination. La base de notre démarche sera de faire découvrir à une quarantaine d'élèves (âge et nombre à préciser lors des réunions avec les partenaires), divisible en quatre groupes de dix élèves, qu'à travers un travail sur différents modes d'expression, le langage artistique peut servir de langage commun et unificateur. Nous souhaitons sensibiliser ces jeunes au pourquoi d'une richesse de la diversité. Nous ne voudrions pas que cette vérité soit présentée comme immuable et indiscutable, mais qu'elle soit le fruit d'une expérience vécue par l'appropriation de la langue, des rythmes, des sonorités, des mélodies d'origines lointaines et nombreuses, mise en lien avec les lieux quotidiens de vie.

Afin de stimuler au mieux l'imagination des jeunes, nous souhaitons mettre à contribution leur part de créativité dans tous les ateliers qui seront donnés. Tout d'abord par l'écriture de textes s'inspirant de sons et d'images de lieux au centre de leur existence (école, immeuble d'habitation, parc, centre sportif, médiathèque, piscine, patinoire, et cetera), mais aussi par l'initiation aux différents rythmes et mélodies du monde qu'ils sentiraient en lien avec leur histoire. Nous proposons donc une découverte de l'écriture personnelle et sa mise en musique de manière intuitive et ludique par l'initiation aux instruments percussifs et rythmiques (batterie, djembé, dumdums, derbouka, pendeiro, surdo, tabla, et cetera), par une familiarisation aux mélodies lointaines nées d'instruments à cordes (basse, contrebasse, ukulélé, charango, guitares, et cetera), mais aussi par la

découverte des pratiques liées aux musiques modernes (MAO, sampling, distorsion et prolongation du son).

Notre but est d'offrir aux élèves, aux parents et aux habitants du quartier plusieurs temps de restitution ou tous pourront apprécier l'évolution du travail d'écriture et de découverte musicale qui aura été effectué. Comme temps de restitution finale, nous imaginons un concert où les élèves qui le souhaitent viendraient lire sur scène le texte qu'ils auront écrit. Ils seraient accompagnés par les 3 musiciens dans une improvisation inspirée par les rythmes et sonorités découvertes lors des ateliers. Les élèves qui le veulent pourront bien sûr jouer des instruments. L'ensemble de ce concert serait illustré par des images et des sons des lieux de vie qui auront servi de base à l'écriture.

Pour que ce projet soit mené à bien, nous avons décidé que l'implication des trois musiciens du groupe Living Ruins était nécessaire. Malgré l'orientation rock de cette formation fondée fin 2016, les parcours très différents des trois musiciens et leurs expériences diverses dans la musique, l'écriture, la création, les pratiques didactiques et pédagogiques permettraient de développer un projet riche et homogène avec ces jeunes élèves.

En effet, Mathieu Goudot, chanteur, guitariste et compositeur a beaucoup travaillé autour de l'écriture, de la mise en musique de la poésie et de l'improvisation sonore autour de la lecture de textes. Son rapport à l'écriture et à la création musicale s'inscrit aussi dans une démarche pédagogique comme en témoigne le résultat de son projet « Culture et Art au Collège », *Le Son des Rêves*, réalisé en 2017. Ce projet a pu être mené à bien grâce aux échanges qui ont eu lieu entre le département de la Seine Saint-Denis, Mains d'œuvres, lieu d'accueil artistique pluridisciplinaire du 93, l'Association Errances, l'artiste, le collège Dora Maar de Saint-Denis et certains de ses élèves de 4e.

Patricio Lisboa, d'origine chilienne, vivant en France depuis de nombreuses années, professeur de musique, de solfège et de guitare dans des Centres d'animation, compositeur, musicien rompu aux pratiques des musiques du monde et musiques improvisées, possède en tant qu'enseignant et musicien une grande expérience de la transmission. Au Chili, il a notamment réalisé un disque de musique traditionnelle avec des enfants. Ses origines sud-américaines lui permettent d'avoir une connaissance intime des instruments et des mélodies d'Amérique Latine.

Guillaume Arbonville, batteur et percussionniste de métier, a joué dans de très nombreuses formations. Allant de l'improvisation jazz au rock, en passant par les musiques traditionnelles africaines, indiennes et brésiliennes, sa curiosité lui permet de retirer de ses voyages, de ses rencontres avec des musiciens de tous pays et de ses instruments percussifs du monde entier une grande variété de rythmes et de sons qu'il a l'habitude

d'utiliser dans ses divers projets musicaux et dont il se sert généreusement pour créer un rapport privilégié aux jeunes.

Les liens étroits développés par ces trois musiciens dans leur collaboration de groupe, leur implantation dans le territoire par leur lieu de résidence situé dans le 93 et leur habitude de la transmission auprès des jeunes leur permettra de consolider d'autant plus les objectifs pédagogiques du projet.

Parallèlement à l'avancée avec les équipes et les jeunes du territoire, Living Ruins se propose d'intégrer à son set la création d'un titre inspiré du travail avec les élèves, aussi bien au niveau textuel, rythmique que sonore, qui sera fusionné avec l'identité musicale du groupe.

La raison profonde de notre implication réside dans le fait que nous sommes persuadés que la réalisation de ce projet permettra aux élèves et jeunes du territoire de découvrir de nouvelles formes d'expression, de prendre confiance en leurs facultés créatrices et de développer une vision plus poétique de leur environnement. Nous sommes également convaincus de l'enrichissement qu'une telle démarche apporterait à chacun d'entre nous, non seulement individuellement comme artistes-musiciens, mais aussi en tant que groupe souhaitant partager ensemble des expériences humaines.

Mathieu Goudot, Guillaume Arbonville, Patricio Lisboa

Écouter des extraits de projets des musiciens :

<https://soundcloud.com/errances/sets/projet-imaginarium-playlist>

Biographies des musiciens

MATHIEU GOUDOT

Né le 01 / 09 / 1981

Tel : 06 15 34 91 44

Adresse : 33, Villa Curial 75019 Paris

goudotmathieu@gmail.com

Instruments : guitares, chant, claviers,
beatmaking

Lieu de résidence : Mains d'Œuvres,
93400 Saint-Ouen

Je suis compositeur, chanteur et musicien. Les divers projets auxquels j'ai participé ont toujours eu un lien avec le texte ou l'image. J'aime me servir de leur poésie intrinsèque pour créer un univers sonore qui amène une autre écoute et un autre regard. J'ai accompagné de nombreux poètes dans des lectures et travaillé sur la musique de film. J'ai également pu accompagner des élèves dans l'écriture de textes que j'ai par la suite mis en musique.

Né dans la région Lyonnaise, guitariste depuis l'âge de 13 ans, je suis venu m'installer à Paris en 2005, pour entamer un DEA de Lettres modernes en Sorbonne. Mon goût pour les lettres s'est affiné au fil de mes études et je me suis spécialisé dans la poésie symboliste et décadente de la fin du XIXe siècle.

Je rencontre à cette époque un éditeur, poète, performeur, Krzysztof Styczynski, qui veut monter parallèlement à sa maison d'édition indépendante, Caedere, un groupe de poésie électrique rock. Nous créons, en 2006, le groupe Un Vivant Un poète Un Mort Un Chien pour lequel je prends en charge la composition musicale. Cette aventure durera 10 ans. Un album *Article 35*, voit le jour en 2009. C'est par cette expérience que j'ai pu me familiariser avec la MAO, le beatmaking, le sampling et la recherche sonore de la guitare, la basse et les claviers. Suite à de nombreux Ep et concerts, les trois membres du groupe décident d'arrêter leur collaboration en 2016.

En 2012, je décide avec le comédien David Mayeux de fonder l'Athantor, duo de poésie sonore, mêlant lecture, musique électrique et électronique. Je compose alors une pièce autour des poèmes d'*Une Saison en Enfer* et des *Illuminations* d'Arthur Rimbaud. Je crée la musique dans une volonté d'éclairer ce texte sibyllin. J'utilise alors toutes les ressources sonores possibles (percussions, MAO, guitares...) pour composer des morceaux qui permettent de raconter une histoire et générer ce sentiment de modernité que le jeune poète du XIXe siècle appelait déjà de ses vœux. En 2014, après un disque, des résidences et des concerts dans divers lieux, cette aventure prend fin.

Cette même année 2012, le réalisateur Aurélien Héraud me contacte afin de créer la musique d'une œuvre cinématographique expérimentale *Nemesis*. Suite à un long travail d'enregistrement, une partie des bandes est utilisée pour la musique de son court-métrage *Sous la Neige*.

En 2014, je compose la musique d'une nouvelle pièce sonore, lu par Krzysztof Styczynski, autour d'extraits choisis de l'œuvre sulfureuse d'Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, *Les Chants de Maldoror*. Le travail de composition et d'enregistrement s'étalera sur une année. Suite à la sortie du disque, nous interpréterons cette création dans divers théâtres et librairies.

Parallèlement à ces différentes créations, de 2012 à 2015, j'accompagne de nombreux poètes pour des lectures autour de la musique improvisée. J'ai pu travailler avec la performeuse Margarida Guia, des poètes des éditions Caedere, Michel Bulteau et Manuel Candré.

En 2015, je crée un spectacle solo de chanson rock, électronique sous le nom de The Wandering Ghost. Parallèlement, suite à une commande d'un cinéma, je compose et interprète, également en solo, une première version du ciné - concert *The Phantom of the Opera*, film muet de 1925 du réalisateur Rupert Julian.

En septembre 2016, j'entame ma première année de résidence à Mains d'Oeuvres, lieu pluridisciplinaire situé à Saint-Ouen. Je recompose alors mon ciné-concert avec le bassiste David Merlo et le batteur Damien Ravnich. À la fin de cette année 2016, je fonde le trio de rock LIVING RUINS avec Patricio Lisboa à la basse et le batteur Guillaume Arbonville. En avril 2017, le groupe sort un premier Ep *Towards the Lights*. Cette même année 2016 – 2017, je poursuis **un projet « Culture et Art au Collège », *Le Son des Rêves, avec des élèves de la 4e Sepulveda du collège Dora Maar de Saint-Denis dans le 93***. La restitution publique sera l'occasion de distribuer aux élèves un livre-disque. Suite à l'accompagnement de ces élèves dans l'écriture d'orientation poétique sur leurs rêves, je les ai ensuite enregistrés en studio dans la lecture de leur composition. Cet enregistrement a été la base de mon travail de création musicale sur 12 poèmes. Par cette expérience fondatrice, j'ai pu apprendre à diriger de jeunes élèves dans la rédaction de sujets personnels et leur

faire découvrir un univers qui leur était étranger. La restitution a eu lieu à Mains d'œuvres avec la comédienne Anaïs Chartreau.

Liens :

- Le Son des Rêves :
<https://www.youtube.com/watch?v=IWIHQCdGhmk>
<https://www.youtube.com/watch?v=sMwSgnxHeUY>

- The Phantom of the Opera :
<https://www.youtube.com/watch?v=l8S-Frgl3tg>

- Les Chants de Maldoror :
<https://vimeo.com/78816465>

GUILLAUME ARBONVILLE

Né le : 28 juin 1973

Tel : 06 80 62 53 89

Adresse : 47 avenue Faidherbe,
Montreuil 93048

Mail : guillaumearbonville@gmail.com

Instruments : batterie, percussions

Lieu de résidence : Mains d'œuvres,
Saint-Ouen

Mon travail comporte plusieurs centres d'intérêt autour des pratiques du rythme. Tout d'abord, je suis accompagnateur d'artistes-musiciens, chanteurs et groupes dans de nombreux styles musicaux : jazz, rock, musiques traditionnelles, chansons... toujours avec la spécificité de mélanger les styles, et intégrer les tambours traditionnels à des musiques actuelles, ainsi que des rythmes d'origines très variées.

Comme percussionniste, je joue et étudie de nombreux tambours issus de toutes les régions et traditions du monde. La batterie (née aux USA), les percussions latines, brésiliennes, orientales (arabes et persanes), asiatiques, africaines.

J'ai étudié toutes ces musiques au contact de musiciens originaires des pays concernés et possède une solide connaissance de ces cultures musicales. De nombreux voyages et tournées (Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord et Japon notamment) m'ont permis d'approfondir les connaissances de ces cultures.

Je joue également dans **un groupe de musique pour enfants (EPIKOI ENKOR)** depuis 2000. Avec ce projet très actif sur la scène nationale (plus de 300 concerts déjà joués en France!), j'ai pu comprendre et développer une approche de la transmission musicale vers les enfants lors des concerts, mais **aussi de nombreuses séances scolaires et projets participatifs avec des enfants** (les albums du groupe sont réalisés avec la collaboration d'enfants, qui chantent et jouent sur les albums).

Enfin, individuellement, j'ai développé un style et un concept de perception rythmique, notamment sur un album solo comportant uniquement des percussions. Ce projet est basé

sur les différentes perceptions de rythmes, créant des "illusions rythmiques", et mettant en relief les différences culturelles des auditeurs quant à la compréhension des rythmes et des sons.

Les instruments : batterie (usa), djembé, dumdums, tama (Afrique), bendhir, derbouka, reqq, quarquabous (Maghreb, Égypte), tabla (Inde du Nord), congas, bongos timbales, guiro, shekere, cloches (Cuba, Amérique Latine), pendeiro, surdo, cuica (Brésil).

Aussi de nombreux autres instruments issus de cultures différentes, qui se retrouvent dans plusieurs traditions, comme les tambours sur cadre qui sont présents dans le monde entier (Turquie, Iran, Pays Arabes, Maghreb, Amériques, Europe, Asie), et qui comportent de nombreuses variantes. J'utilise aussi une foule d'objets sonores afin de compléter mon instrumentarium.

Liens :

- Nicolas Parent Trio
<https://www.youtube.com/watch?v=3ue928yp37U>
- Epikoi Enkor
<https://www.youtube.com/watch?v=qwFmbsURWnE&index=3&list=PLQwY-2snSGiUITa9BG66lk0Y3tCyoOt7h>

Enregistrement et studio

2002 Wide Open Cage – Woebegone Lullabies (Expresillon/Trpsichord)

Lena Circus – Frozen journey (Mimimi Records)

2003 Epikoi Enkor – Epikoi Enkor

Lena Circus – Gyohei Zaitso (Mimimi Records)

2004 Arkol – Vue imprenable (WEA/Warner)

2006 Epikoi Enkor – Presk'en concert

2007 Arkol – On aurait dit qu'on était bien (WEA/Warner)

2008 Lena Circus – Toki no Arika (Mimimi Records)

Lena Circus – Jazz Headed (Mimimi Records)

Riko Goto Trio – La pendule du voyageur

New Western (Koka Media)

2009 Julien Déniel – A monter soi-même (Label Maison/Pias)

Guillaume Arbonville – The Rythmic Trip (Mimimi Records)

2010 Pulsa' sons – volume 2 (ABC Drums/Sergent Major)

Lena Circus – Te huur (Mimimi Records)

Riko Goto Trio – Ballooning sound

Miroda – As estorias dos meus roteiros (Meu mundo/l'Autre distribution)

2011 Nicolas Parent trio – Moments (l'Autre distribution)

Lena Circus – compilation Cyclotron 2 (Partycul System)

2012 Epikoi Enkor – compilation RTL (Victorie Music)
Lena Circus (+ Hiroko Komiya) – Five Degrees of Frost (Mimimi Records/Partycul System)
Lena Circus (+ Chié Mukai, Cam Deas) – Chié-Lena-Cam (Mimimi Records/Partycul System)
2013 Epikoi Enkor – Kapturés! (Album live/EPK/Victor Melodie)
2014 Epikoi Enkor – Komm à la radio (EPK/Victor Melodie)
2015 Blondino (tomboy lab/ Sony music)
Nicolas parent trio - tori (l'intemporel/l'autre distribution)
2016 Le grand orchestre du Splendid - Les années splendid (jazz village/harmonia mundi)
Lena circus+Itaru Oki - Zanshin (improvising beings)
Do the dirt - Black snake
2017 The Mood of Kraken - turn inside out like a glove (Mimimi records)
The Mood of Kraken - sleep with me (Mimimi records)
Living ruins - Towards the lights (EP)
Imaginary Africa - Trio (LFDS records)
Epikoi enkor - new (EPK/ victor mélodie)

Performances

Depuis 2003 Spectacles musique et danse Butô (avec les danseurs Gyohei Zaïtsu/Maki Watanabe/Mido Omura/Atsuchi Takenuchi)
Ciné concert – France/Belgique/Hollande (Nosferatu – musique de Lena Circus)
2006 Nuit blanche Paris – Le Divan du monde (La brigade des images/Made in Asia avec Eun Youg Park/Lena Circus – Corée/France)
2013 Carte blanche Albert Serra – Centre Georges Pompidou – Paris (Vagina dentata organ de Jordi Valls – Espagne)
2015 Nuit blanche Paris - Eglise Saint Bernard 18 eme - Râga nocturne (lecture/concert de 10h, Charles Robinson/Lena Circus)
2016 Fabrication de la guerre civile - Mains d'Oeuvres (Saint Ouen), Fructose (Dunkerque), Maison de la poésie (Paris), centre Georges Pompidou (Paris)... (Concert/lecture, Charles Robinson/Lena Circus)

PATRICIO LISBOA

Né le : 24 septembre 1979

Tel : 06 33 48 04 83

Adresse : 4 impasse Molin, Paris
75018

Mail : patolisboa@gmail.com

Instruments : basse, contrebasse,
charango, guitare, ukulélé

Contrebassiste, guitariste et compositeur chilien, je participe. à des formations aux styles divers. J'ai enregistré plus d'une vingtaine de disques édités en tant que guitariste, bassiste, contrebassiste et arrangeur. J'ai aussi travaillé en tant que musicien et compositeur pour le théâtre avec le metteur en scène Andrés Pedreros, Ana Maria Izquierdo et pour des pièces chorégraphiques, performances et arts multimédias en France et Chili. Depuis mon arrivée en France en 2007, parallèlement à mes projets musicaux, je donne des cours de musique, solfège et guitare au sein des Centres d'animation Marc Sangnier et Vercingétorix du 14e arrondissement.

Je suis né à Santiago en 1979 et commence la guitare à l'âge de 11 ans. À 14 ans, j'étudie la guitare classique au Conservatoire National du Chili. Après l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, je continue mes études en théorie musicale à la Faculté des Arts de l'Université du Chili. Je m'intéresse aux rythmes et formes de la musique latino-américaine et intègre alors l'Atelier de Musique latino-américaine de la Faculté des Arts. Avec une partie des élèves et le professeur Claudio Acevedo, nous formons le groupe CANTARO avec lequel j'enregistre plusieurs disques et pars en tournée pour représenter l'Université au Chili et à l'étranger. Parallèlement, je fais partie de différentes formations musicales faisant des recherches autour de la musique latino-américaine fusionnée avec plusieurs styles comme le jazz, le rock et les musiques improvisées : La Comarca, Elisabeth Morris grupo, Guillermo Eisner.

Je commence alors mes études de contrebasse classique avec la professeure

Alejandra Santa Cruz. Après l'obtention d'une Maîtrise en théorie de la musique, mon intérêt va grandissant pour le jazz et les musiques improvisées.

Au début des années 2000, j'intègre le groupe de fusion CHARANKU, duo de *charangos* (instrument traditionnel Quechua) avec un trio rock (basse, guitare, batterie). En même temps, j'étudie le jazz avec des musiciens célèbres de la scène nationale chilienne (Jorge Diaz, Moncho Romero, Mauricio Rodriguez).

Avant de quitter le Chili, je travaille comme producteur, arrangeur et ingénieur du son sur le premier album de la chanteuse Daniela Conejero, mélange de rythmes latino-américains, rock, jazz et musiques électroniques. À cette époque, je travaille aussi sur "**Canciones de los Niños Estrella-Sol-Corazon Brillante**", un disque de musiques pour enfants où les élèves de l'école Francisco de Miranda chantent des comptines sur différents rythmes latino-américains.

C'est en 2007 avec le groupe CANTARO que je voyage en Europe pour continuer ma carrière musicale. Je prends la décision de rester en France et continue mes études en guitare jazz au conservatoire de Bobigny. J'obtiens un DEM en contrebasse Jazz au CRR93 avec mention très bien et félicitations du Jury.

Paris me permet de rencontrer des musiciens de différentes latitudes telles que Abderraouf Ouertani - Joueur d'Oud avec qui j'enregistre le disque "Comptes outre-méditerranéens" au tour de la musique tunisienne -, le pianiste Patrick Bebey, le percussionniste Minino Gray et Miguel Ballumbrosio avec qui je travaille sur le "Pajaro Canzani acoustic Project".

Je continue à travailler autour de la musique latino-américaine avec des musiciens comme Mariana Montalvo, Pajaro Canzani, La Bizikleta, El Lote Popular... Parallèlement, je me spécialise dans le jazz et les musiques improvisées en jouant avec des musiciens comme Alvaro Bello, le groupe TACTUS, Patrick Villanueva, Satoru Kita, Felipe Riveros trio, Daz Quartet... Je suis également le fondateur du trio, PENROSE, avec Benoît Meynier et Jean-Baptiste Loutte.

Fin 2016, je rejoins le trio rock LIVING RUINS comme bassiste, contrebassiste.

Liens :

- Abderraouf Ouertani Quartet
<https://youtu.be/5qj2lhl6j2Y>

Présentation de la démarche artistique et sa mise en œuvre

Présentation générale

Par la stimulation de l'imagination des jeunes, nous souhaitons partir de leur environnement proche afin qu'ils puissent le redécouvrir, se le réapproprier de manière plus poétique et qu'ils puissent en avoir une vision nouvelle. À travers l'initiation de pratiques artistiques telles que l'écriture, les musiques traditionnelles et modernes improvisées, nous voulons mettre à contribution leur créativité, leur capacité d'écoute et leur esprit d'initiative. Ils pourront ainsi au fil de l'année et des pratiques en ateliers, comprendre les mécanismes d'un processus de création, le travail qui se cache derrière, développer une connaissance des textes et des musiques d'ailleurs et laisser libre cours à leurs besoins d'expression artistique en lien avec leurs envies et ce qu'ils associent à une histoire personnelle et collective. Nous voulons construire un projet dans lequel ces jeunes pourront faire un lien entre leurs lieux de vie et des cultures du monde entier, dans lequel la diversité des sons, des rythmes, des langues, des paroles, peut transfigurer le réel.

Nous avons découpé le temps de découverte et d'apprentissage en ateliers que nous voulons ludiques, variées et où les jeunes pourront développer un certain nombre de compétences. Nous avons imaginé ces ateliers pour un groupe d'une quarantaine d'élèves et de jeunes du territoire, divisible en fonction des besoins et de l'efficacité pédagogique voulue. Bien entendu, ce chiffre sera à affiner avec les partenaires du projet. Par ailleurs, le contenu des ateliers sera facilement adaptable en fonction de l'âge des jeunes. Certains des ateliers nécessiteront plusieurs séances dont le nombre reste encore à peaufiner, sachant que ces séances pourront être exécutées dans la même journée avec plusieurs petits groupes afin de garantir un meilleur échange et une plus grande efficacité pédagogique. Nous avons imaginé la possibilité des ateliers simultanés où par exemple, sur deux groupes de jeunes, le premier serait en initiation musicale pendant que l'autre serait en atelier d'écriture.

Les différents ateliers alliés aux divers temps de restitution constitueront pour les jeunes un parcours homogène de découverte, d'apprentissage, et de création qui mêlera écriture, pratique artistique et improvisation.