

LE CONCERT SOUS LA LANGUE

MUSIQUE ET LANGUES DU MONDE

LE CONCERT SOUS LA LANGUE

Le Concert Sous La Langue rend hommage à la richesse des langues parlées dans nos villes monde. Dans ce concept novateur, trois artistes explorent la musicalité de la parole à travers un vaste collectage sonore réalisé auprès de personnes polyglottes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les enregistrements des voix colletées s'intègrent à la musique jouée en live.

Il réunit trois musiciens issus du jazz, du rock, des musiques arabo-andalouses et des arts électroacoustiques. Ces diverses influences composent un son communicatif en phase avec les musiques d'aujourd'hui.

La rencontre entre Chems Armouche, Xavier Saïki et Serge Sana crée une œuvre originale révèle la beauté et le pouvoir des langues, témoins du divers de notre humanité.

LES LANGUES : PATRIMOINE CULTUREL VIVANT

Les langues sont autant de manières de voir, de vivre et de conter le monde. Reconnues patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, elles s'inscrivent au cœur de l'identité de chacun et sont intimement liées aux grandes évolutions de notre histoire. Elles nous disent aussi et surtout combien les mouvements migratoires ont de tous temps contribué à enrichir et façonner nos sociétés.

L'Europe et la France possèdent une extraordinaire multiplicité de cultures issues des différentes vagues d'immigrations. Dans les grandes métropoles ou les cités périphériques, des voix cosmopolites résonnent comme une évocation de l'ailleurs, d'un monde en mouvement.

LA MUSICALITÉ DE LA PAROLE ET LE RÉCIT MUSICALISÉ

Chaque langue possède une signature acoustique, un registre de sonorités subtiles. Portée par l'oralité, la parole prend une dimension sonore gorgée de musicalité et d'expressivité. Ses inflexions rythmiques et mélodiques s'apparentent au langage musical. À l'instar de la musique, la phrase parlée possède elle aussi une construction, un développement spontané.

Chaque témoignage livré lors des collectages relate du récit, un propos qu'amplifie les émotions transmises par la voix parlée. À la manière d'un cinéma pour l'oreille, la composition musicale vient soutenir le récit, l'animer ou le prolonger.

LE COLLECTAGE SONORE

De 2016 à 2019, les artistes du Concert Sous La Langue vont à la rencontre de personnes polyglottes, de structures culturelles, d'intellectuels et d'artistes résidant à Vénissieux, sur la métropole lyonnaise et le bassin de Bourg-en-Bresse. Il y organisent des interviews, des rencontres artistiques, des débats, des émissions de radio avec les langues comme principal fil conducteur. Tous ces échanges sont enregistrés pour constituer le matériel central du Concert Sous La Langue.

LA MUSIQUE DU CONCERT SOUS LA LANGUE

Le Trio se compose de Chems Amrouche (chant, guitares acoustiques) Xavier Saïki (guitare électrique) et Serge Sana (piano Wurlitzer, synthé basse, voix, percussions).

Cette orchestration se combine à un dispositif électroacoustique composé d'un synthé basse, d'un looper, de samples audio et de traitement sonores.

L'apport de l'électronique décuple les possibilités musicales et les couleurs sonores du trio tout en préservant la spontanéité de jeu des musiciens et le son naturel des instruments et des voix.

Au piano électrique Wurlitzer, Serge Sana revisite les ressources sonores et pianistiques de cet instrument mythique immortalisé par des artistes tel que Supertramp, Ray Charles, les Doors, Pink Floyd ou Daft Punk.

Le jeu lyrique du guitariste Xavier Saïki dynamise le trio et développe une matière sonore à la fois fine et puissante. Accompagnée de sa guitare acoustique, la voix de Chems Amrouche surplombe l'ensemble avec chaleur et transmet tout un registre d'émotions et de sensibilité.

Les compositions empruntent au langage ses qualités musicales. Issus des collectages sonores, des bribes de phrases ou de mots se fondent à l'orchestration. Sous forme de samples audio, elles s'intègrent à une rythmique, à une mélodie. Portées par la voix des musiciens, elles s'incarnent à travers des séquences de human-beat-box revisitée ou de jeux vocaux.

La qualité d'enregistrement des témoignages restitue avec précision et réalisme la beauté des voix collectées. L'interaction avec la musique live n'en est que renforcée et donne à chaque titre une dynamique musicale et narrative.

Eux même polyglottes, Chems Amrouche et Serge Sana rendent hommage aux langues par des performances vocales et des chants en arabe, italien, français, kabyle, anglais, créole. Ces chants originaux ou issus des musiques du monde s'inspirent des témoignages livrés et développent en contrepoint leur propre univers poétique.

Au final le trio propose un objet musical innovant où langues cosmopolites, influences musicales d'aujourd'hui s'accordent pour une expérience de concert émouvante et communicative.

LES TÉMOIGNAGES

Pour préserver la spontanéité des paroles livrées, les enregistrements sont, la plupart du temps, pris sur le vif, au cours d'un débat, d'un échange d'idées ou d'une soirée festive. Derrière chaque témoignage s'exprime une personnalité. Donnée dans la confiance, la voix gagne en expressivité où chaque récit révèle la poésie naturelle de l'oralité offerte avec authenticité et sincérité.

On y parle de spécificités linguistiques, d'histoire, de transmission ou de perte. L'ensemble révèle un attachement profond aux langues, maternelles ou apprises. Le français est ici exprimé comme bien commun, langue d'échange entre toutes. Teintée d'accents africains, créoles, arabes, asiatiques, marseillais, bressans, indiens, et des quatre coins du monde, la langue française n'en ressort que plus belle, plus libre, plus vivante

Principales langues du Concert Sous La Langue :

français, ewondo, ourdou, tamoul, pachtou, espagnol, arabe, italien, kabyle, anglais,

L'HISTORIQUE

Ce projet est à l'initiative de Serge Sana, musicien, directeur artistique et principal compositeur du Concert Sous La Langue. Il est né d'un questionnement sur son propre bilinguisme, son histoire migratoire et celui de sa famille. Pour le Concert Sous La Langue, il réunit Chems Amrouche (elle même bilingue, française née de parents algériens) et Xavier Saïki avec lequel il mène depuis longtemps de nombreux projets basés sur le collectage de paroles.

La thématique de ce projet liée aux migrations et aux brassages linguistiques les mène à la rencontre de personnes polyglottes, au cœur d'un milieu pluriculturel. Le choix s'est porté en 2016 sur la ville de Vénissieux (69) qui concentre une forte population issue de l'immigration. Le champs d'action s'élargit progressivement à la région lyonnaise puis à partir de 2019 au bassin de Bourg-en-Bresse où les langues régionales côtoient les langues de l'immigration.

C'est sur ces terrains que sont organisées les nombreuses rencontres et échanges qui composeront la majorité des collectages sonores du Concert Sous La Langue.

De 2017 à 2019, conjointement aux phases de collectages, le projet se développe également sur scène et à travers des expositions sonores. Au fur et à mesure que le matériel du collectage s'étoffe, le répertoire et l'approche musicale se construisent, s'affinent et se confrontent à la scène. En janvier 2019, l'enregistrement du CD Le Concert Sous La Langue marque une étape importante où le projet finalise sa forme et son esthétique musicale.

Le Concert Sous La Langue s'est produit à :

La Tannerie (Bourg-en-Bresse 01), Bibi prod Festival (Lyon 69), La maison des passages (Lyon), Salle Erik Satie (Vénissieux 69), What A Wonderfull World (Marseille 13), Centre culturel d'Aman et camps de réfugiés Azraq (Jordanie), Festival Traces (Valence 26), Périscope (Lyon), Le Rize (Villeurbanne 69), le cri du port (marseille 13)...

En Mars 2017 le site Italien W.A.R. (Web Art Résistance) consacre un web documentaire de 20 mn sur la genèse du concert sous la langue.

www.artsresistances.net/fr/article/concert-sous-la-langue-140/

Le Concert Sous La Langue a bénéficié du soutien financier de :

La DRAC Auvergne Rhône Alpes, La Métropole Grand Lyon, la Ville de Vénissieux, La Fondation SNCF, ISM Corrum (de 2016 à 2018)

La communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, La ville de Bourg-en-Bresse, La Région Auvergne-Rhône-Alpes (à partir de 2019) et la Spedidam.

FORMULES ASSOCIÉES

Deux propositions dérivées du Concert Sous La Langue peuvent s'associer à une programmation.

LE DHOME - CONCERTS ET DÉBATS SOUS CASQUES

Formule réduite et mobile du Concert Sous La Langue, le DhOME permet d'accueillir trente spectateurs pour des concerts intimistes à écouter sous casques.

Cette expérience insolite favorise un écoute immersive dans la proximité et l'interaction entre les artistes et le public. Les séances durent environ trente minutes. Il est possible de jouer jusqu'à six séances par événement.

Cette forme peut intervenir en périphérie d'une représentation ou s'inscrire dans d'éventuelles actions culturelles autour du Concert Sous La Langue

L'EXPOSITION SONORE L'ARBRE À CASQUES

L'exposition sonore l'arbre à casques se compose d'une série de parasols auxquels sont suspendus six casques audio reliés à six lecteurs mp3. Chaque casque diffuse une pièce sonore composée d'une sélection de collectages, ou d'extraits musicaux du répertoire. Une signalétique et de courts textes permettent aux visiteurs de cerner le propos et la provenance des témoignages. Installée dans le Hall d'un théâtre, une médiathèque, en extérieur, Elle peut prolonger ou devancer une représentation du Concert Sous La Langue pour donner des informations

complémentaires ou communiquer en amont d'une programmation du concert.

ភាសាខ្មែរ

ACTIONS CULTURELLES

SCOLAIRES

• Les langues migratrices - classes UPE2A

(Unité Pédagogique pour Élèves Allophones nouvellement Arrivés)

A partir de collectages de paroles chansons multilingues réalisés en classe, les artistes du Concert Sous La Langue proposent la réalisation d'une création musicale avec la participation des élèves.

Une restitution pourra se faire au sein de l'école ouverte aux autres classes traditionnelles et au personnel de l'établissement. Une forme déambulatoire sera privilégiée afin de souligner la dimension du déplacement et de la migration. La restitution se conclue par un temps d'échange entre les jeunes élèves d'UPE2A et le public.

Outils et processus de mis en œuvre

Collectage audio, jeux vocaux, jeux d'intercompréhension, chant, massages sonores et écoute de proximité, dispositif de l'arbre à casques et du DhOME (concerts et débats sous casques).

Objectifs

- Impliquer un groupe de primo-arrivants dans une création collective et partagée.
- Stimuler la prise de parole en français et dans sa langue maternelle.
- Valoriser les compétences et parcours de ces jeunes primo-arrivants auprès des autres enfants de l'établissement
- Changer les perceptions et projections sur la migration et la barrière de la langue.

• La musicalité de la parole - Primaires et collèges

Par le biais d'ateliers pouvant aboutir à une création sonore participative, les artistes et la classe aborderont d'une manière ludique et sensible la musicalité et les dimensions sonores des langues. Partant de langues inconnues ou imaginaires l'on tendra l'oreille vers ses sonorités, ses qualités rythmiques ou le caractère de la voix parlée. Au final, l'on s'appropriera ce nouveau langage pour créer des séquences musicales vocalisées, chanter en plusieurs langues ou inventer de nouveaux langages à jouer en live ou à enregistrer.

Outils et processus de mis en œuvre

Ecoute fine et active, quiz des langues, jeux d'intercompréhension, diction et prononciation, vire-langue, inventions de langues imaginaires, dispositif sous casques, microphone et enregistreur, looper...

Objectifs

- Stimuler la créativité et l'imaginaire
- Sensibiliser à la construction et aux composantes du langage et des langues
- Prendre conscience des qualités et potentiels de sa voix
- Sensibiliser à la diversité des langues parlées dans le monde

• Langues en question

Toutes les langues s'écrivent-elles ? combien de langues parlées dans le monde ? Et en France ? pourquoi quand il parle on dirait qu'il est en colère ? Une langue ça vit ? ça meurt ? Et qui a inventé les langues ?...

Autant de questions et de réponses souvent surprenantes pour lever les idées reçues, s'ouvrir sur le monde et entrevoir l'immense richesse des langues et de la communication.

Associé à une programmation du Concert Sous La Langue un atelier de sensibilisation à la diversité des langues est proposé aux établissements scolaires. Il peut être mené par un des artistes ou par l'enseignant de la classe à l'aide de documents pédagogiques et sonores fournis par l'équipe artistique.

PROJET DE TERRITOIRE

Nos territoires accueillent une diversité linguistique forte qui coexiste avec le français comme langue commune d'échange. La thématique des langues par ses aspects historiques, sa fonction sociale et sa place dans la sphère familiale est un levier puissant pour fédérer les publics et les structures socioculturelles.

De plus, sa dimension poétique, musicale et artistique offre de larges panels de créativité.

Deux projets d'envergure ont déjà été développés sur cette thématique :

• **Le Concert Sous La Langue à Vénissieux de 2016 à 2018**

Il a réuni plus d'une centaine de participants et une dizaine de partenaires institutionnels et associatifs. C'est sur cette base qu'a été construit le projet artistique du Concert Sous La Langue

• **Babel Bresse Connexion de 2019 à 2021**

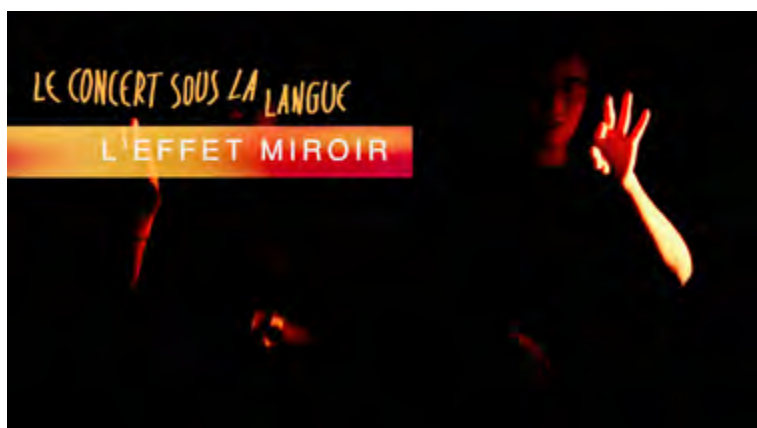
L'action s'est déroulée sur le Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Le choix de ce territoire a été motivé par la présence de groupes de patoisants. Le projet a ainsi créé une dynamique de rencontre entre le monde de la ruralité et des banlieues périphériques à travers le rapprochement des langues régionales et des langues de l'immigration. Il a impliqué plus d'une centaine d'habitants et fédéré un partenariat très large.

• L'effet miroir - Création et exposition vidéo-sonore

Des jeunes sourds explorent le phénomène vibratoire et créent des séquences sonores par le biais d'un dispositif mêlant, images projetées, sons, plancher et miroir vibrants. La langue des signes sert de support visuel à l'exposition vidéo-sonore.

Mini documentaire sur le projet avec l'institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse : https://www.youtube.com/watch?v=jCJg_zXjwgA

L'ALBUM

L'album Le Concert Sous La Langue a été enregistré en janvier 2019 au studio la Salamdre. Sortie public le 21 juin 2019

Chems Amrouche, Xavier Saïki, Serge Sana

Artistes invités :

Mohammed El Amraoui : lecture

Josy Bay : lecture

Michel Boiton : percussions

Jérôme Lopez : percussions

Enregistrement, mixage, mastering :

Pascal Cacouault

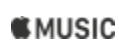
distributeur :

producteur :

Avec le soutien
de la SACEM

LES MUSICIENS

SERGE SANA : direction artistique, composition,
piano Wurlitzer, basse synthé, voix, percussions

Né en Turin en Italie, il grandit baigné dans une ambiance multilingue entre français, italien, sarde, sicilien et arabe.

Pianiste et compositeur, Serge Sana obtient un premier prix de composition électroacoustique à l'Ecole Nationale de Villeurbanne et débute son parcours artistique dans les domaines des musiques électroacoustiques, du jazz contemporain et des musiques improvisées qu'il partage au sein de divers collectifs et groupes de la région lyonnaise (La Tribu Hérisson, L'ARFI, le GMVL...).

Issu d'une famille au parcours migratoire riche, il confirme son goût pour les musiques et cultures du monde au cours de nombreux voyages, de tournées et résidences à l'étranger.

Défenseur d'une culture plurielle, il initie également des formes originales et interactives de concerts dans l'espace public et réalise des œuvres musicales en lien avec des hommes et des femmes auxquels il tend la parole et met en musique un récit porteur de sens.

Il anime des formations sur le collectage de parole, les langues et l'éducation artistique et culturelle pour le CEFEDM, le CFMI et l'Université Lyon 2 et collabore avec le Laboratoire Dynamique du Langage (CNRS) sur des projets scientifiques et artistiques.

CHEMS AMROUCHE : composition, chant,
guitares acoustiques, percussions

Née à Lyon de parents algériens, Chems Amrouche évolue dans un environ familiale bilingue entre français et arabe dialectal d'Algérie. La perte des ses grand parents et des «anciens» réduit l'usage de la langue arabe qu'elle entreprend de retrouver à travers les chants Arabo-Andalouse.

Éprise de musique depuis son plus tendre âge, Elle commence sa formation au CNR de Lyon et à la Faculté d'Anthropologie. Après une période de voyages en Andalousie, au Canada, au Moyen-Orient et en Méditerranée, elle intègre, en 2008, le département chanson de l'ENM de Villeurbanne et des Musiques Actuelles du Conservatoire de Lyon.

Elle fonde le Trio Bassma aux côtés du musicien syrien Hassan Abdalrahman et enregistre un album sorti en 2012 intitulé «A la croisée des Mémoires». Engagée sur les questions de transmission, elle participe à diverses actions de collectage et de recherche autour de la mémoire et de l'oralité sur les musiques issues de l'immigration avec le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) sur le projet Place du pont Production. En 2017 elle enregistre Boqala, un nouvel album réunissant des musiciens issus du jazz, des musiques improvisées et du traditionnel.

**XAVIER SAÏKI : composition, guitare
électrique, prises de son des paroles**

Son nom lui vient de son grand père paternel, algérien installé en France après la première guerre mondiale.

Diplômé du CNR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Lyon en guitare jazz, Xavier Saïki travaille le son, la matière brute, l'amplification et les phénomènes acoustiques. Il utilise principalement la guitare préparée, qu'elle soit électrique ou acoustique, ainsi que d'autres dispositifs électroacoustiques de sa fabrication.

On à pu l'écouter en solo et avec Jetzt (Carolne Jesret , Anne Emmanuelle Davy et Raphaëlle Biston), Olivier Toulemonde, Manu Scarpa, Benoit Cancoin, Mathias Forge, Xavier Querel, Christophe Cardoen ...

Il travaille aussi la prise de sons d'ambiance pour des créations de cartes postales sonores et paysages sonores. Il aime à construire des projets d'écoutes et d'arts sonores en lien avec des territoires et des habitants auprès de publics diversifiés (étrangers primo-arrivants, scolaires, personnes en situations de handicap, etc.).

قول ريبما

TECHNIQUE

Espace scénique minimum 8m/5m
Temps d'installation : 30 mn
Temps de balance : 1h30

Sonorisation

- Enceintes et amplification de qualité professionnelle
- 3 retours / 3 circuits
- Console 24 entrées et 8 auxiliaires
- 2 boîtes de direct
- 2 micros SM 58 avec pieds et cables
- 2 micros SM57 avec pieds et cables

Nous contacter pour la fiche technique détaillée

• Formule Dhome Concerts sous casques

- Temps d'installation 3h
- Une prise électrique 16 ampères
- 33 chaises sans accoudoir
- Dimensions du Dhome : Longueur 4,5m, largeur 4,5m, hauteur 2,5m

• Prix et conditions

Nous consulter

Contact : Serge Sana - 06 87 55 98 57 - - contact@sergesana.fr
Contact technique : Pascal Cacouault - 06 61 37 23 64 - pacacou@free.fr

Le Concert Sous La Langue est porté par le collectif La Tribu Hérisson
admin@latribuherisson.com

Site web :
<https://souslalangue.com>
<https://sergesana.fr>
www.facebook.com/souslalangue

