

APPEL A PROJET 2024-2025
L'ATLAS DES « YOUKALIS » de l'orchestre

(Atlas des pays rêvés par les enfants / familles de l'orchestre)

Le projet s'inscrit dans le cadre de Démos (dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose un apprentissage de la musique classique à des enfants ne disposant pas d'un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes.

L'orchestre lance un appel à projet artistique en deux volets pour la création d'une œuvre sonore et d'œuvres visuelles intitulées *L'Atlas des « Youkalis »*. Inspiré de l'œuvre *Youkali* de Kurt Weill, ce projet met au cœur de sa démarche la notion de pays imaginaires et de lieux rêvés. Il s'agit de construire un dialogue entre les visions individuelles des enfants et des familles et l'imaginaire collectif de l'orchestre. *Youkali* évoque un ailleurs utopique, un espace où se mêlent espoir et mélancolie. C'est un lieu que l'on rêve d'atteindre, sans qu'il existe vraiment. Ce projet invite à traduire en sons et en images ces mondes oniriques et désirés.

L'orchestre recherche des artistes, collectifs, et créateurs pour mener à bien deux volets de création :

- **Création sonore** : conception d'une bande sonore ou de capsules sonores basées sur les descriptions des « Youkalis » rêvés par les enfants de l'orchestre et leurs familles. Cette œuvre sera restituée lors du concert final.

- **Création de cartographies** : réalisation de six cartes illustrées représentant les pays imaginaires rêvés par les groupes de l'orchestre et le chœur des parents, à partir des échanges et ateliers menés avec eux. Ces cartes seront intégrées au livret de salle sous forme de plans et exposées lors du concert.

1. Informations générales

2. **Dates** : de janvier à juin 2025

3. **Déroulement** :

- **Rencontre avec les enfants et collectes sonores** : les enfants sont repartis en six groupes, il est prévu 6h par groupe, soit 36 heures d'intervention entre janvier et avril, dans les communes concernées : Guyancourt, Trappes, La Verrières, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux, Chanteloup-les-Vignes.

- **Création des capsules sonores**

- **Restitution** : Le 04 juin 2024 durant le concert

- **Rencontre avec les enfants et création visuelle** : les enfants sont repartis en six groupes, il est prévu 3h par groupe, soit 18h heures d'intervention en avril en en mai dans les communes concernées : Guyancourt, Trappes, La Verrières, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux, Chanteloup-les-Vignes.

- **Création des cartes pour impression fin mai.**

4. **Budget** : 4000 € pour le volet « son », 2000 € pour le volet « images ».

5. Déroulé du projet

- **Rencontres, collecte et enregistrement des sons** : Les artistes sélectionnés travailleront en collaboration avec les enfants, leurs familles, les intervenants artistiques, et l'équipe sociale qui encadre les participants pour explorer les thématiques des pays imaginaires, recueillir des témoignages, des sons, des mots et des idées visuelles.
- **Création de la bande sonore** : Les artistes seront invités à réaliser une bande sonore qui devra transporter le public de *Youkali* en *Youkali*, reliant ces pays imaginaires à travers un récit poétique et musical.
- **Création des cartes** : Un illustrateur travaillera avec les groupes pour transformer ces imaginaires en sept cartes représentant les « Youkalis ». Chaque carte dévoilera un monde onirique, façonné par les souvenirs, les rêves et les désirs des enfants et des familles.
- **Restitution publique** : 4 juin et 22 juin 2025. La restitution aura lieu durant un concert événement où la bande sonore sera diffusée. Les cartes des *Youkalis* seront exposées dans le hall et intégrées au programme de salle, offrant au public un voyage à travers ces univers rêvés.

6. Conditions de participation

Les artistes souhaitant candidater doivent :

- Avoir une expérience en animation d'ateliers participatifs, notamment auprès de jeunes publics et de groupes intergénérationnels.
- Être disponible entre janvier et juin 2025 pour des sessions de travail avec les groupes participants.
- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de l'orchestre pour coordonner le projet.

7. Modalités de candidature

Les candidatures doivent inclure :

- Une note d'intention décrivant votre vision pour la création sonore et/ou la cartographie, les modalités de travail avec les enfants envisagés : activités, médias, matériaux, techniques, etc.
- Un budget prévisionnel et la précision des modalités juridiques de rémunération : facture de prestation, facture d'artiste-auteur, etc.
- Un portfolio ou des exemples de créations antérieures (enregistrements sonores, compositions musicales, illustrations, etc.).
- Une présentation de votre démarche artistique et de votre expérience avec des projets participatifs.

- **Les candidatures peuvent être celles d'un binôme déjà constitué ou bien être des candidatures individuelles pour l'un des deux volets.**
- **Date limite de candidature** : le 20 décembre 2024
- **Envoi des candidatures** : marion.guillon@sqy.fr / corinne.meyniel@sqy.fr

Un comité composé de membres de la direction de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'équipe de l'orchestre, de référents artistiques, et de partenaires sociaux sélectionnera les projets retenus.

ANNEXE : POUR ALLER PLUS LOIN

- **Youkali de Kurt Weill** : ce morceau développe la thématique de l'espoir d'aller ailleurs et de trouver un meilleur monde, avec une notion de mélancolie, car ce pays n'existe pas. C'est une œuvre qui parle du monde intime et imaginaire, des sentiments qu'on ne peut toujours expliquer avec les mots mais parfois juste « entre les mots ». Ce morceau a été choisi par l'équipe pour permettre aux enfants d'exprimer leurs regards et leurs émotions à travers les œuvres.
- **Concept générale : Création de capsules sonore ou d'une bande son autour des « Youkalis » : pays qui seront rêvés par les enfants et familles de l'orchestre**

Le projet est à co-construire avec l'équipe (réunions à prévoir avec la coordinatrice de l'orchestre ; travail en lien avec les intervenants artistiques et référents sociaux qui encadrent les enfants en atelier).

Chaque enfant de l'orchestre et parent du chœur des familles seront invités à rêver et à imaginer un pays qui n'existe nulle part ailleurs, de manière individuelle et collective : leur pays de cœur, un lieu façonné par leurs souvenirs, leurs désirs et leurs rêves. Ce pays peut être un refuge, une terre de liberté, ou un monde merveilleux, qui n'existe que dans leur esprit.

Pour ce faire, des échanges seront organisés avec les enfants (en atelier, avec l'équipe qui les encadre) et parents du chœur (travail en tutti, en lien avec l'équipe).

La bande sonore pourra inclure des enregistrements des voix des enfants, de leurs langues imaginaires, mais aussi des bruits qu'ils associent à leurs mondes (par exemple : pluie magique, rires cristallins, crépitements de feu de rêve).

On pourra imaginer un lien narratif, permettant de relier les différents pays imaginés par enfants et familles : le public embarquera à bord de la *barque vagabonde du Youkali de Kurt Weill*, pour un voyage symbolique qui le transportera de pays en pays, de « Youkali » en « Youkali » ; le public découvrira ainsi la cartographie poétique et sonore créée par les enfants et familles de l'orchestre.

Bonus, à en lien avec l'équipe qui construira les lumières du spectacle : lors du concert, chaque pays imaginaire pourrait avoir une ambiance lumineuse

spécifique, reflétant les émotions qu'il évoque. Par exemple, un pays plein de rires pourrait être baigné de lumières dorées et scintillantes, tandis qu'un monde plus calme et mystérieux pourrait être plongé dans des teintes bleutées et douces ; des projections dans la salle pourraient dévoiler des mots-clés ou des expressions issues des descriptions des enfants. Par exemple : "Montagne des Rêves", "Mer des Murmures", "Forêt des Secrets"...

- **Idées pour guider les échanges :**

- **Qu'est-ce que ton pays imaginaire ?** : Chaque enfant est invité à répondre à la question : "Qu'est-ce que ton pays imaginaire ?" Cela peut être un endroit où il se sent en sécurité, où tout est possible, ou bien un lieu mystérieux qu'il a toujours rêvé de visiter.
- **Description des « Youkalis » en utilisant ses cinq sens** : "Qu'est-ce qu'on y entend ?", "Qu'est-ce qu'on y voit ?", "Quelle est la couleur du ciel là-bas ?", "Quel animal vit dans ce pays ?". Les enfants peuvent aussi partager pourquoi ce pays est important pour eux. Chaque description est enregistrée. Les mots des enfants deviendront des éléments centraux de l'expérience sonore et visuelle.
- **Le pays de cœur** : le pays que les enfants imaginent peut-être un lieu réel ou imaginaire qui représente pour lui la tendresse, le foyer ou un endroit où il se sent heureux. Cela peut être son pays d'origine, la maison de sa grand-mère, ou un endroit qu'il invente. Cela peut-être tout à la fois (Mélange d'éléments de ces différents « lieux »).
- **Le pays dont je rêve pour mon enfant** : chaque parent est invité à répondre.
De la même manière que décrit plus haut, ce pays peut être son « pays de cœur », et peut être décrit en utilisant les cinq sens.

- **Idées pour la bande son :**

- **Bande musicale** : composition d'une bande musicale pour accompagner la découverte de chaque pays imaginaire. La musique peut changer de rythme et de tonalité en fonction des descriptions : légère et aérienne pour un monde de nuages, ou plus rythmée pour un pays aux jungles mystérieuses.
La musique peut aussi être jouée en live, avec un orchestre qui improvise des variations autour des sons et des ambiances des pays.
- **Voix des enfants** : Chaque enfant peut décrire son pays imaginaire et parler de ses paysages, des animaux qui y vivent, des sensations qu'il ressent en s'y trouvant, ou encore des histoires qu'il imagine. Il peut aussi juste dire un mot, la bande son travaillant à relier les mots des enfants.
- **Langue imaginaire** : Les enfants peuvent inventer une langue parlée dans leur pays, une sorte de mélodie ou une suite de mots inventés, un chant qui ne ressemble à rien de connu.
- **Sons naturels imaginés** : un enfant pourrait imaginer, par exemple, que dans son pays les arbres murmurent des mots, ou que le vent a le son d'une flûte. Ces sons seront alors recréés ou enregistrés pour enrichir la bande sonore.