

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SYMPHONIE DES SOUVENIRS

*Installation sonore
de Charlie Aubry*

3 JUIN > 2 JUILLET 2023

Visites-ateliers

Les lundis et mardis en journée,
Le reste de la semaine sur demande

Ce dossier présente quelques clefs de compréhension de l'installation sonore et propose plusieurs séquences pédagogiques permettant de découvrir cette œuvre depuis sa classe.

Les activités proposées s'adressent principalement à des élèves de 6 à 12 ans mais le dispositif de médiation peut s'adapter à tous les publics.

La Pop

Péniche amarrée sur le bassin de La Villette
Face au 61 quai de Seine, 75019 Paris
Métro Riquet, Jaurès ou Stalingrad

www.lapop.fr
@penichelapop

1. LA POP, EN QUELQUES MOTS

La Pop est une structure de production et un lieu de création pluridisciplinaire qui interroge les rôles et fonctions que jouent la musique et les sons pour l'individu, les communautés, la société ou les écosystèmes.

C'est aussi un projet citoyen dont les dispositifs de médiation et de transmission s'adressent à tous les âges de la vie : de la petite enfance au grand âge. La Pop est par ailleurs paritaire, sensible à l'émergence artistique, à la diversité des équipes artistiques qu'elle accompagne et à la communication des recherches menées par son comité scientifique. Enfin, depuis plusieurs années, elle mène une politique de réduction de son bilan carbone et de son impact environnemental.

AVEC LE JEUNE PUBLIC

Les dispositifs de médiation mis en œuvre par La Pop sont développés à l'échelle locale, auprès d'établissements du quartier d'amarrage de la péniche, mais aussi à l'échelle parisienne, francilienne, auprès de publics jeunes, scolaires et étudiants, handicapés ou empêchés. Elles sont directement liées à la programmation artistique de La Pop ou répondent de manière plus globale aux problématiques du projet artistique.

En 2022, près de 500 élèves ont participé aux activités artistiques de La Pop pour plus de 300 heures d'atelier, de rencontres ou de visites guidées.

AUTOUR DE L'INSTALLATION SONORE

Chaque année, La Pop accompagne les francilien-ne-s, notamment les plus jeunes d'entre eux-elles, dans la découverte d'une installation dont le son est l'un des éléments constitutifs, voire l'enjeu central de sa conception. Après Christian Boltanski, Robin Meier, Cécile Beau, Violaine Lochu, Kerwin Rolland et Clarice Calvo-Pinsolle, c'est au tour du compositeur plasticien Charlie Aubry de s'emparer cette année de cet espace flottant.

Ateliers et visites de l'installation sonore 2022

2. PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE ET DE L'ARTISTE

L'INSTALLATION EN QUELQUES MOTS

Et si nous pouvions retranscrire nos souvenirs en musique ?

Symphonie des souvenirs plonge dans les instants de vie de personnes âgées pour les mettre en musique. Ces souvenirs, illustrés sous forme de dessins abstraits ou figuratifs par les résident-e-s eux-elles-mêmes, sont retranscrits musicalement par plusieurs interprètes et compositeur-ric-e-s amateur-ric-e-s ou professionnel-le-s, qui imaginent ainsi une composition orchestrale capable de nous révéler ces histoires intimes.

Au travers du thème de la mémoire musicale et sonore via sa retranscription graphique, le musicien et plasticien Charlie Aubry tisse des liens entre générations et fabrique, dans la cale de la péniche, un paysage de souvenirs hybrides et protéiformes, entre réel et virtuel.

L'élaboration de cette installation visuelle et sonore se réalise en trois temps forts :

1. En février 2023, l'artiste a tout d'abord été à la rencontre de personnes âgées résidentes de l'EHPAD COS Alice Guy, dans le 19ème arrondissement à Paris. A travers plusieurs sessions d'entretiens et d'ateliers collectifs, Charlie Aubry a amené les résident-e-s à évoquer des souvenirs et à les dessiner sur du papier à musique. Les partitions ont ensuite été interprétées en direct et en public, dans l'enceinte de l'Ehpad, par les musicien-ne-s contemporain-e-s Imma Santacreu (piano), Hèctor Parra Esteve (piano), Sebastian Adams (violon) et Mié Ogura (flûte traversière). Charlie Aubry a par ailleurs enregistré des entretiens individuels avec certain-e-s résident-e-s.
2. Ces matières sonores et graphiques sont ensuite livrées puis retranscrites musicalement par les classes d'improvisation du conservatoire Jacques Ibert (75019), dirigées par la flûtiste et pianiste Mié Ogura. Entre avril et juin 2023, les élèves travailleront à partir de ces matériaux pour imaginer une composition orchestrale qui vient nous révéler ces histoires intimes.
3. À partir de ces expériences singulières, Charlie Aubry assemble, en utilisant un programme informatique, les enregistrements sonores et les partitions dessinées pour construire son installation sonore immersive, dans la cale de la péniche La Pop.

La forme que prendra l'installation finale n'est pas encore définie. Cependant, nous pouvons préciser que l'esthétique déployée par l'artiste dans ces précédents projets est foisonnante. Il se plaît à détourner des objets du quotidien de leur usage initial, à les ré-employer de manière déroutante. Son esthétique est ludique, brute, avec une dimension « do-it-yourself » assumée, et en même temps technologique puisqu'il a régulièrement recours à l'intelligence artificielle.

Précédentes créations de Charlie Aubry

BIOGRAPHIE DE CHARLIE AUBRY

Artiste plasticien et musicien, Charlie Aubry développe une pratique autour de l'électronique par le biais duquel il questionne son quotidien. Au départ, il intègre l'Institut supérieur des arts de Toulouse où il obtient son Diplôme national d'arts plastiques en 2012 puis le Diplôme national supérieur d'expression plastique en 2014, tous deux avec les félicitations du jury. Il y développe rapidement une pratique autour de l'électronique par le biais duquel il questionne son quotidien. Ce travail débute d'abord avec le détournement d'objets électroniques, qui deviennent rapidement pour lui de vrais outils de création sonore et visuelle.

En parallèle, il développe des projets musicaux performatifs à l'aide de machines court-circuitées et d'enregistrements divers qu'il accumule jusqu'à confusion totale des sons. Son travail a été exposé dans différents lieux tels que le Salon de Montrouge, la bourse Révélation Émerige, le Frac Occitanie pour le prix Mezzanine Sud, ou encore au Palais de Tokyo pour les Audi Talents Awards. L'année dernière, Charlie a été pensionnaire à la Villa Médicis ce qui lui a permis de poursuivre son travail.

3. POUR ALLER PLUS LOIN ~ ENTRETIEN AVEC CHARLIE AUBRY

(Réalisé en visio-conférence le 4 avril 2023)

Que représente pour toi l'installation *Symphonie des souvenirs* ?

La proposition de La Pop de créer une installation sonore et visuelle autour du lien entre musique et mémoire est arrivée à un moment où j'avais envie de travailler avec un nouveau public. J'ai l'habitude de travailler avec des jeunes enfants, c'était alors l'occasion de rencontrer un public complètement différent, des personnes âgées résidant en Ehpad. C'est aussi à cette période que j'ai vécu la perte d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour moi, c'est une façon de revenir sur cet événement personnel et de comprendre les enjeux de cette maladie. Au-delà de cet événement familial, la question du cerveau et de la mémoire est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps.

Quel lien fais-tu entre musique et mémoire ?

La musique est au centre de mon travail artistique. Je suis une personne qui écoute beaucoup de musique au quotidien. Écouter un morceau qui a accompagné une période de ma vie comme l'adolescence peut facilement me plonger dans un état de nostalgie. Certains sons et musiques peuvent renvoyer à un événement de mon passé et déclencher un souvenir. Cette installation permet donc aussi de questionner ces liens existants entre musique et souvenirs et la façon dont la musique peut nous ramener à un événement passé.

Peux-tu nous expliquer ta pratique artistique et ton processus de création ?

Ma pratique artistique me fait penser à l'ouvrage *La Pensée sauvage* de Claude Lévi-Strauss qui différencie les figures du bricoleur et de l'ingénieur. Le bricoleur travaille en circuit fermé avec les moyens du bord. Il récupère et stocke de nombreux objets sans avoir d'objectif défini. Il sait seulement qu'il en aura peut-être besoin un jour. Je m'assimile assez facilement à cette figure du bricoleur : si on me propose de faire une exposition, je ne vais pas aller chercher quelque chose dans la rue. Je récupère sans cesse des objets et quand je réalise une installation, je vais piocher directement dans ma librairie d'objets. La forme que prennent mes installations sont donc liées à ce que je récupère. Je me pose la question : comment les objets peuvent-ils communiquer entre eux ? Je garde dans mon processus de création une grande part d'improvisation en travaillant à partir des lieux d'exposition.

Dans *Symphonie des souvenirs*, tu travailles à partir de musique d'improvisation et de musique contemporaine, pourquoi t'es-tu orienté vers ce choix de musiques ?

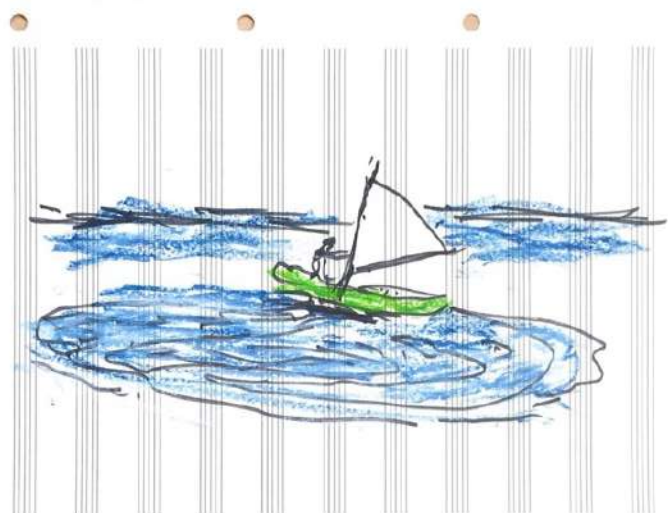
J'aime la musique contemporaine et la musique d'improvisation car elles ont la particularité d'inventer des règles. En effet, les musicien-ne-s cherchent à dépasser la technique et le solfège pour trouver d'autres critères de lecture comme les émotions, les formes ou les couleurs. C'est un processus qui m'intéresse beaucoup et que j'assimile à mon travail. À l'image de mes installations, une improvisation est toujours construite à partir d'un matériau et/ou d'une expérience du passé. L'improvisation pure, à partir de rien, n'existe pas pour moi. Elle se fait à un moment donné : l'expérience du passé est transformée par le temps présent et c'est ce qui donne l'improvisation.

4. LES THÉMATIQUES DE L'ŒUVRE

Mémoire et transmission

L'installation *Symphonie des souvenirs* vise à questionner notre rapport à la mémoire et le lien existant entre souvenirs et musiques.

Le processus de création de Charlie Aubry fait intervenir à tous les niveaux le témoignage et la participation de personnes de tout âge. À partir de ces témoignages multiples, Charlie Aubry souhaite propager des souvenirs à travers un prisme pluridisciplinaire et sensoriel (dessins, musique d'improvisation...). L'installation apparaît alors comme un projet intergénérationnel avec une mise en commun de souvenirs individuels. Ce passage de la mémoire individuelle à la mémoire collective est permis ici par l'outil universel de la musique mais également par la création d'une intelligence artificielle.

Ateliers menés par Charlie Aubry à l'Ehpad COS Alice Guy en février 2023 et dessin d'un résident

Musique contemporaine

La musique et les sons ont une place centrale dans la proposition artistique de Charlie Aubry.

Dans l'objectif de faire resurgir et de traduire des souvenirs, Charlie Aubry fait le choix de la musique contemporaine. Ce type de musique se rapproche des sons et bruits du quotidien. La liberté que ce genre musical offre permet une transformation infinie de la composition. Le souhait de Charlie Aubry est de confronter dans son installation deux univers : celui de l'analogique et celui du numérique. Ainsi, en impliquant les classes d'improvisation du conservatoire dans le projet, Charlie Aubry travaille sur l'aspect analogique des sons, qu'il mêle au numérique avec la création d'un programme informatique qui assemble toutes ces matières plastiques et sonores.

La rencontre de ces deux techniques de prises de sons plonge les visiteur·rice·s dans une expérience immersive au cœur des souvenirs.

L'improvisation et le rapport au temps

En travaillant avec la classe du conservatoire du 19ème, Charlie Aubry sollicite la musique d'improvisation. Les musicien·ne·s improvisateur·rice·s ont la spécificité de jouer de façon plus spontanée et avec plus de liberté. Doté·e·s d'une grande technique, il·elle·s sont capables de se séparer de la pratique classique du solfège pour produire des sons à partir de nouvelles clés de lecture. En improvisation, les musicien·ne·s s'inscrivent également dans une temporalité particulière : il·elle·s invoquent une expérience passée transformée par la situation présente/dans laquelle il·elle·s jouent.

La pratique artistique de Charlie Aubry fait écho à ce courant musical. En effet, pour créer ses installations, il pioche dans sa "bibliothèque" constituée d'objets et d'enregistrements du passé pour les mélanger et les assembler comme un musicien d'improvisation assemblerait des sons. Pour lui, chaque installation est créée pour un temps et un lieu précis. L'installation représente donc pour Charlie une réflexion sur le temps au travers de l'agencement d'objets et d'enregistrements du passé et du présent.

RESSOURCES ASSOCIÉES

A propos du fonctionnement de la mémoire/des souvenirs : [C'est pas sorcier](#)

A propos de l'utilisation de programmes informatiques en musique : [L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les compositeurs?](#)

A propos de la récupération d'objets : <https://www.lumni.fr/dossier/les-dechets>

A propos de la musique contemporaine : <https://www.ac-reunion.fr/media/17150/download>

5. COMMENT DÉCOUVRIR CETTE ŒUVRE DEPUIS SA CLASSE

Pourquoi la musique nous rappelle-t-elle des souvenirs ? Un souvenir peut-il être lié à une musique ou un son en particulier ? Est-ce que la musique est un déclencheur de souvenir ? Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous écoutons de la musique ? La musique impacte-t-elle notre mémoire ? Comment la musique participe-t-elle à la construction de notre mémoire ? La musique peut-elle stimuler notre mémoire ? Peut-on créer une œuvre musicale, une symphonie à partir de souvenirs ?

Voici quelques-unes des questions que Charlie Aubry et les médiatrices exploreront avec les élèves.

6. PISTES DE RÉFLEXIONS POUR ALLER PLUS LOIN

- **Mémoire commune et mémoire individuelle** : quelles sont les différences ? Comment construisons-nous une mémoire collective ? Notre mémoire individuelle interfère-t-elle sur la mémoire collective ? Comment la musique, comme outil universel peut-elle être utilisée dans la construction de cette mémoire collective ?
- **Lien entre musique, mémoire et émotion** : la musique influence-t-elle nos émotions ? Pourquoi ressentons-nous des émotions en écoutant de la musique ? Comment ces émotions peuvent-elles faire resurgir des souvenirs ?
- **Utilisation de la musique dans un but thérapeutique** : la musique peut-elle améliorer notre mémoire ? Comment la musique peut-elle permettre de lutter contre la maladie d'Alzheimer ? Quels sont les effets de la musique sur le cerveau ?

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ~ LE DISPOSITIF DE MÉDIATION RADIO REGARD

Inauguré en 2017, le dispositif Radio Regard a permis à près de mille enfants du quartier d'amarrage de La Pop, âgés de 6 à 11 ans, d'appréhender une œuvre d'art contemporain et d'en saisir les principaux enjeux. Il est composé d'une visite-guidée de l'installation sonore et d'un atelier de pratique artistique et de création radiophonique en lien avec cette visite.

Ainsi, en parallèle à la visite de l'œuvre, des exercices d'écriture, de création sonore et des expérimentations sensorielles seront proposées aux élèves pour amener le groupe à créer sa propre fabrique à souvenirs.

Cet atelier pluridisciplinaire sera proposé en amont et en aval de la visite, sur le quai ou dans la péniche. Le résultat de l'atelier-visite donnera lieu à une chronique sonore diffusée ensuite sur [les Audioblogs d'ARTE radio](#). Une écoute de la chronique sonore peut être organisée en classe.

Le contenu des interventions ainsi que les activités proposées sont principalement adaptés aux élèves de 2°, 3° et 4° cycle, du CE2 au lycée. Sur demande, une orientation particulière peut être donnée à ces contenus pédagogiques en prenant en compte les spécialités des enseignant-e-s (sciences, musique, arts plastiques, histoire des arts, technologie etc.).

7. LIENS AVEC LE PROGRAMME

PROGRAMMES DE CYCLE 2 & 3

Éducation artistique et musicale :

L'enseignement des arts plastiques développe le potentiel d'invention des élèves. La rencontre avec les œuvres d'art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement. Dès le cycle 3, les élèves sont amené-e-s à explorer une expression personnelle, à reconnaître la singularité d'autrui et à accéder à une culture artistique partagée. Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions proches des préoccupations des élèves, visant à investir progressivement l'art : la représentation du monde, l'expression des émotions, la narration et le témoignage par les images.

Ici, l'installation de Charlie Aubry et l'atelier de médiation permet de questionner la façon dont on peut traduire des souvenirs, émotions et idées dans un langage artistique et en particulier par la musique.

Enseignement moral et civique :

Le programme met en avant les éléments d'une culture morale et civique qui prend en compte quatre dimensions : la sensibilité qui vise à l'acquisition d'une conscience morale par un travail sur l'expression, l'identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments ; la règle et le droit qui vise à l'acquisition du sens des règles du vivre ensemble ; le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun-e au cours de sa vie ; l'engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l'esprit d'autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui.

Ici, l'installation *Symphonie des Souvenirs* est une œuvre artistique qui, par la mise en relation des souvenirs et de la musique, permet d'interroger plusieurs sujets sociaux. En effet, le processus de création de l'artiste permet de mettre en avant l'importance du partage intergénérationnel dans la société et questionne la différence entre mémoire collective et mémoire individuelle.

PROGRAMMES DE CYCLE 4

Éducation artistique et musicale :

Durant le Cycle 4, les élèves sont amené-es à mobiliser leur mémoire sur des objets musicaux longs et complexes ainsi que de percevoir et décrire les qualités artistiques et techniques d'un enregistrement. D'autre part, au cycle 4, les élèves prennent véritablement conscience que les formes artistiques n'ont pas pour seul objet d'être belles, mais qu'elles sont significatives. Ils-elles ont pour objectif de développer des liens entre rationalité et émotion ; d'avoir

conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'œuvre (son format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique) ; distinguer des types d'expression artistique, avec leurs particularités matérielles et formelles, leur rapport au temps et à l'espace.

L'installation *Symphonie des Souvenirs* de Charlie Aubry s'inscrit dans cette idée d'analyser et de comprendre les différents composants et processus de création de l'œuvre.

Histoire :

Au cycle 4, les élèves continuent à développer l'esprit critique et le goût de la controverse qui caractérisera ensuite l'enseignement des lycées. Ils-elles développent une conscience historique par le travail des traces du passé, des mémoires collectives et individuelles et des œuvres qu'elles ont produites. Ils-elles commencent à les mettre en relation avec la société où ils-elles vivent et dont ils-elles doivent sentir l'élargissement aux mondes lointains et à la diversité des cultures et des croyances. L'œuvre immersive de Charlie Aubry aborde la notion de mémoire collective et individuelle.

Technologie :

La technologie au cycle 4 vise l'appropriation par tous les élèves d'une culture faisant d'eux-elles des acteurs éclairés et responsables de l'usage des technologies et des enjeux associés. Les élèves ont pour objectif d'évaluer l'impact des technologies et du numérique sur notre rapport à l'art, aux sons, à la musique, à l'information ; mise en relation de la culture artistique et de la culture scientifique et technique, notamment par le biais de la question du design et de l'ergonomie.

PROGRAMMES DE LYCÉE

Enseignement moral et civique :

Le programme d'enseignement moral et civique de première générale et technologique s'axe autour de la thématique des liens sociaux. En étudiant leurs fondements et leurs fragilités, le programme invite les élèves à réfléchir aux notions d'individualité et de collectif ainsi qu'aux liens sociaux intergénérationnels. Deux sujets centraux dans la proposition artistique de Charlie Aubry.

GLOSSAIRE

Art sonore : l'art sonore est un ensemble varié de pratiques artistiques qui mettent l'accent sur le son et l'ouïe. L'art sonore est, par nature, interdisciplinaire. Il peut utiliser l'acoustique, l'électronique, la musique bruitiste. De nombreux artistes utilisent le son, les bruits, comme matériau de création.

Installation : forme d'expression artistique. L'installation est généralement un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in-situ, c'est-à-dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel. L'œuvre doit s'adapter à un lieu donné. L'installation occupe un espace intérieur ou extérieur. L'installation sous-entend un dispositif de présentation.

Mémoire : faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s'y trouve associé. L'esprit, en tant qu'il garde le souvenir du passé. (Le Robert)

Souvenir : un souvenir est quelque chose dont on se remémore, un élément précis de la mémoire.

Musique contemporaine : la musique contemporaine désigne différents courants apparus dans les années 1950 et ayant en commun une remise en cause radicale des codes de la musique établis depuis le 18e siècle. Ce mouvement marque une rupture avec les sons et musiques du passé. La recherche de l'harmonie et de la mélodie n'est plus au centre du travail. On se concentre davantage sur l'expérimentation de nouvelles sonorités, structures et pratiques. Ce genre musical offre ainsi une liberté plus grande permettant une transformation infinie des compositions.

Improvisation : processus de création sans action préalable, qui permet une liberté dans la conception.

Son : sensation auditive engendrée par une onde acoustique. (Larousse)

Sons analogiques : technique traditionnelle d'enregistrement où le signal sonore reproduit le plus fidèlement possible en copiant à l'identique et en continu l'onde sonore originale. Cette technique se symbolise par les vinyles ou encore les bandes magnétiques.

Sons numériques : succession de données numériques codées sous forme binaire, langage de de l'informatique moderne : le 0 et le 1. Dès qu'un ordinateur intègre la chaîne de production d'un son, lors de l'enregistrement ou de la restitution, le son est numérique.

Projet intergénérationnel : rencontres entre des personnes de tous les âges pour qu'elles vivent des moments partagés.

Archivage / stockage : action de conserver des documents, des objets et des enregistrements pouvant être utilisés à posteriori.

8. INFORMATIONS PRATIQUES

Symphonie des souvenirs

Création - installation sonore de Charlie Aubry

Du 3 juin au 2 juillet 2023 – entrée libre

Ouverture aux publics du mercredi au dimanche, de 13h30 à 19h30

Créneaux réservés pour les visites/ateliers les lundis et mardis toute la journée, ainsi que le reste de la semaine sur demande

ACCÈS PÉNICHE LA POP

Péniche amarrée sur le bassin de la Villette, face au 61 quai de la Seine, 75019 Paris
Métro Riquet, Stalingrad, Laumière ou Jaurès

CONTACTS

Fanny de Préneuf – Apprentie actions culturelles | pedagogie@lapop.fr | 01 53 35 07 77

Lucie Renée - Apprentie relations avec les publics | publics@lapop.fr | 01 53 35 07 77

Laura Pardonnet – Secrétaire générale | communication@lapop.fr | 07 49 67 10 58

La Pop
www.lapop.fr