

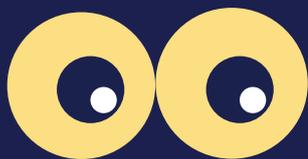
ateliers

spectacles

conférences

débats

ÉCOLE D'HIVER

EXPLORER LE VIVANT SUR LA SCÈNE MUSICALE JEUNE PUBLIC

11, 12 et 13 décembre 2024
Université Jean Monnet
de Saint-Étienne

EDITO

Comment la création musicale pour le jeune public s'empare-t-elle, sur scène, de la question du vivant ?

De nombreuses œuvres musicales pour l'enfance et la jeunesse transmettent des imaginaires sonores et visuels du monde animal, végétal et minéral qui questionnent nos relations à l'enfance, au vivant, et nos perceptions des liens qui les unissent.

C'est pour tâcher de mieux les saisir que l'**Institut ARTS** (Université Jean Monnet de Saint-Étienne) et **RamDam**, réseau national des musiques jeune public, s'associent pour proposer une école d'hiver dédiée aux récits du vivant sur la scène musicale jeune public.

À la croisée de la recherche scientifique, de la création artistique et de l'expertise culturelle, cette école d'hiver réunira chercheuses et chercheurs, artistes, étudiant·es et professionnel·les de l'enfance et de la culture pour mener une réflexion collective sur les questions suivantes : sur quels récits communs du vivant s'appuient les productions musicales pour le jeune public ? Sur quels héritages esthétiques et représentations artistiques s'appuie la scène jeune public pour donner à voir et à entendre à l'enfant des animaux humains ou des plantes qui pensent ? En quoi la métaphore animale est-elle un terrain de jeu, inépuisable source d'inspiration et point de rencontre entre la culture enfantine et l'écriture adulte ? Comment montrer la diversité des rapports de l'humain à son environnement, des manières contrastées de vivre la condition humaine ?

Mais aussi : selon quelles modalités, dans quels espaces et écosystèmes circulent ces œuvres ? Quels messages et discours sont véhiculés, à l'adresse de ceux considérés comme les citoyens de demain mais aussi êtres habitant le monde aujourd'hui ? Partant de là, quelles représentations de l'enfance sont convoquées ?

Soutenues par l'**ANR-SFRI** (Agence Nationale de la Recherche, Structuration de la Formation par la Recherche dans les Initiatives d'Excellence), ces journées seront composées d'un atelier pratique, de spectacles, de conférences, de témoignages d'artistes, de communications scientifiques et de temps de débats.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

BÂTIMENT LES FORGES - CAMPUS MANUFACTURE

« FAIRE SONNER LE VIVANT »

13h30 : accueil café

14h : mot d'accueil du comité d'organisation et du comité scientifique

CONFÉRENCE « L'IMAGINAIRE EN PARTAGE »

14h30-15h30 : conférence et temps d'échanges (salle L020)

Pauline Ringeade (directrice artistique de la Compagnie « L'Imaginarium »)

Pauline Ringeade présentera sa collaboration avec Marion Platevoet (dramaturge) et Géraldine Foucault-Voglimacci (créatrice sonore), dans le cadre de la fabrication du spectacle jeune public *Pister les créatures fabuleuses* (d'après le texte de Baptiste Morizot) dont la poétique est principalement sonore. Elle s'appuiera notamment sur l'écoute d'une des séquences du spectacle.

15h45-17h15 : deux « Regards croisés » au choix

Les regards croisés associent un·e chercheur·se, un·e artiste et un·e modérateur·trice sous la forme d'un débat.

● ● ● **BIOACOUSTIQUE ET COMPOSITION MUSICALE (Salle L020)**

Comment l'étude des sons produits par le monde du vivant, peut-elle inspirer la composition musicale, en particulier celle en direction de l'enfance et la jeunesse ? En quoi la biodiversité sonore peut-elle renouveler notre écoute ? Comment la créativité artistique peut-elle sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement sonore ? Cet atelier vise à questionner l'éveil des émotions, la curiosité des enfants pour les sons du vivant et les liens entre arts et sciences.

Conversation avec Nicolas Mathevon (biologiste, spécialiste de bioacoustique, professeur à l'université de Saint-Étienne) et Simon Deslandes (musicien et responsable artistique de la compagnie « Ne dites pas non vous avez souri »)

Modération : Camille Soler (déléguée générale de RamDam)

● ● ● REPRÉSENTATIONS DE LA NATURE ET IMAGINAIRE (Salle L025)

Par quels procédés scéniques, techniques et instrumentaux, les voix animales, les sons de la nature s'expriment-ils en scène ? Quels archétypes compositionnels sont activés, détournés ? Quelle nature est représentée ? Est-elle identifiée ou imaginée ? Comment faire entendre un monde partagé, ou, au contraire, en montrer les cassures ?

Conversation avec Virginie Tasset (compositrice) et Theresa Schmitz-Lafortune (musicologue, coordinatrice de RE-SEO (réseau européen de sensibilisation à l'opéra, la musique et la danse, Bruxelles))

Modération : Viviane Waschbüsch (maîtresse de conférences en musicologie, membre de l'unité de recherche ECLLA, Université Jean Monnet Saint-Étienne)

17h30-18h : restitution des regards croisés en plénière par Julie Oleksiak et Cécile Pichon-Bonin (salle L020)

SPECTACLE

18h30 : spectacle *Lozen* (Collectif ARFI) - Auditorium de l'ESADSE

Conte vidéographique et musical en territoire apache (dès 6 ans)

Lozen est une évasion musicale et vidéographique en territoire amérindien sur un site naturel imaginaire.

Cette balade contée et nocturne nous raconte l'histoire de la combattante apache chiricahua, *Lozen*, à laquelle on attribue, en plus de sa témérité, des dons de chamane.

Avec : Ephïa Gburek (récit, danse) ; Damien Grange (sampler, voix, harmonica) ;

Jérôme Lopez (vidéo en direct, traitements, percussions) ;

Serge Sana (bouzouki, clavier).

Costumes : Melissa Dagostino

© Camille Olivieri

JEUDI 12 DÉCEMBRE

BÂTIMENT LES FORGES - CAMPUS MANUFACTURE

« L'ENFANT ET LE VIVANT »

9h30 : accueil café

10h-11h30 : deux « Regards croisés » au choix

● ● ● PROXIMITÉ, HYBRIDITÉ ET CONFUSION (Salle L020)

Partant des créations contemporaines et, principalement, des arts vivants, il s'agit d'envisager au travers de cet échange ce qui, au sein même des représentations, allie les figures de l'animal et de l'enfant : des mondes qui se confondent et se confrontent. Ce qui est en jeu est d'abord la question du regard porté dans et par notre société sur des mondes singuliers, des places, des assignations, et ce qu'en dit, ce qu'en fait la création contemporaine.

Enfants et animaux sont souvent représentés comme appartenant à des mondes voisins et parfois communs. L'enfant serait souvent perçu comme plus proche de l'animal que l'adulte, son statut, ses désirs, ainsi que certains de ses comportements l'en rapprochant. Par ailleurs, comme l'animal, l'enfant « n'a pas la parole » : l'infans ne la maîtrise pas ou n'a pas le droit d'expression. Et, en retour, certains animaux peuvent avoir pour leur entourage un statut affectif voisin, voire identique à celui de l'enfant.

Les arts aujourd'hui revisitent des imaginaires croisés et parfois confondus de l'enfance et de l'« animalité », jouant sur cette double altérité. Cette confusion semble donner corps à une entité étrange, une chimère « viable ». Dans cet univers « animalenfant », comment cette proximité est-elle de nos jours réactivée par les créateurs engendrant des représentations d'un monde uni, et selon quel but, au service de quelle vision et de quel propos le font-ils ?

Conversation avec Vincent Lecomte (chercheur en esthétique et sciences de l'art, membre associé du laboratoire ECLLA) et Jérôme Lopez (collectif ARFI).

Modération : Anne Damon-Guillot (professeure d'ethnomusicologie, membre de l'unité de recherche ECLLA, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, co-directrice de l'Institut et de la Graduate + ARTS)

● ● ● ENJEUX POÉTIQUES ET POLITIQUES (Salle L025)

Dans cette session, les intervenantes évoqueront les manières dont les démarches d'artistes, médiatrices et médiateurs, chercheuses et chercheurs croisent la demande d'institutions et de collectivités territoriales. Avec Catherine Morvan (comédienne, chanteuse, plasticienne) et Maya Gratier (chercheuse en psychologie du développement), sera présenté notamment le cas des « Pensées sauvages », un projet de cabane immersive réalisé sur la commande du département de Seine-Saint-Denis.

Comment des artistes se sont-ils emparés d'une telle demande, comment ont-ils imaginé et créé un dispositif accueillant des parents, enfants, professionnel·les dans un « espace-cocon » ? Comment ont-ils dû aussi s'ajuster à l'environnement : des structures de la petite enfance, des territoires urbains, des publics changeants d'une étape à l'autre du projet ? Quels ponts peuvent émerger avec la recherche ? Quels enjeux communs et quelles pistes de collaborations un tel projet permet-il d'esquisser entre les arts, les sciences, la médiation culturelle ?

Conversation avec Maya Gratier (professeure de psychologie du développement, Université Paris Nanterre) et Catherine Morvan (comédienne et chanteuse, compagnie « Les bruits de la lanterne »)

Modération : Talia Bachir-Loopuyt (professeure associée à la Haute Ecole de Musique de Genève)

11h45-12h15 : restitution des regards croisés en plénière par Zoé Schweitzer et Camille Soler

12h30-14h : buffet

CONFÉRENCE « POURQUOI LE SPECTACLE VIVANT NOUS REND-IL VIVANT ET AU VIVANT ? »

14h-15h : conférence et temps d'échanges (salle L020)

Jean-Philippe Pierron (professeur des universités en philosophie de la vie, de la médecine et du soin, Université de Bourgogne)

De quoi le vivant est-il le nom ? « Agir pour le vivant », « prendre soin du vivant » sont devenus des mots d'ordre dans ce temps de polycrise écologique. Mais cette catégorie de vivant, utilisée pour se démarquer d'un anthropocentrisme et raconter autrement les autres formes de vie que la vie humaine qu'en termes de non humains, d'autres qu'humains, questionne. Elle questionne d'autant plus lorsqu'elle est associée à l'enfance, non que l'enfant ne soit pas un petit animal et un petit d'humain, mais en ce que sa dimension de vivant et d'existant doit aussi faire l'objet d'attention. En effet prendre soin de l'enfantin, non confondu avec l'infantile, n'est ce pas prendre soin de la part sauvage du monde en nous en même temps qu'en dehors de nous ? N'est-ce pas d'autant plus crucial que si nous parlons de vivant, c'est aussi parce que déferle une culture de mort, via la destructivité extractiviste et le néocapitalisme ? Dans ce cadre, si le spectacle vivant nous rend vivant et au vivant, il s'agit de se demander quels liens la transition écologique et sociale entretient à la fois avec l'extinction des espèces vivantes mais aussi avec l'extinction de nos sensibilités. Quel art de faire résonner ensemble nos interdépendances, quelle syntonie possible, en ces temps d'atrophie de l'expérience ? Du paysage visuel au paysage sonore, dans l'épreuve d'une « mersion », quelles partitions la musique peut-elle jouer pour nous faire sortir de la grande Partition, Séparation entre humains/non humain ?

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

15h15-16h45 : communications scientifiques (salle L020)

Camille Roelens (maître de conférences HDR en sciences de l'éducation, Université Claude Bernard Lyon 1, INSPE de la Loire)

« Pitt Ocha est vivant »

Cette communication scientifique sera conduite d'un point de vue philosophique. Plus spécifiquement, elle procédera d'une part d'une philosophie de la culture et des expériences informelles de formation de soi dans les sociétés démocratiques contemporaines, et d'autre part d'une approche herméneutique d'objets culturels telles que les chansons. À ce titre, nous emprunterons également à l'approche cantologique telle que développée par Stéphane Hirschi. Le corpus sera composé des quatre albums – alliant contes musicaux et collaborations avec de très nombreuses actrices et nombreux acteurs de la scène francophones de chansons dites « à texte » – du groupe Les Ogres de Barback, ayant pour fil rouge le personnage de Pitt Ocha. Au sein de ce corpus, nous identifierons plus spécifiquement certains titres mettant davantage en scène, en vers et en notes le vivant, tant animal que végétal, pour en proposer une analyse plus poussée. En particulier, nous essayerons de les situer dans la typologie des conceptions de la nature et des éthiques afférentes proposées par Gérald Hess. Nous discuterons des représentations que ces œuvres peuvent contribuer en la matière à construire chez les enfants.

Catherine Ailloud-Nicolas (maîtresse de conférences et dramaturge, membre de l'UMR IHRIM)

« L'opéra *Le Sang du glacier* ou comment trouver une fin théâtrale à un désastre écologique »

Alors que toute œuvre théâtrale et opératique pour les enfants et les adolescents se pose la question de sa responsabilité et tente de maintenir un espoir dans un avenir meilleur, comment terminer une pièce qui envisage un effet du réchauffement climatique ? Catherine Ailloud-Nicolas rendra compte de cette réflexion par une analyse du livret et de la mise en scène de l'opéra *Le Sang du glacier* créé en décembre 2024 à l'Opéra de Lyon.

Sylvaine Héлары (compositrice, flûtiste et chanteuse, directrice générale et artistique de l'Orchestre National de Jazz à partir de Janvier 2025)

« *La Planète sauvage*, présentation du spectacle jeune public de l'Orchestre National de Jazz »

Véritable ovni sorti en 1973, *La Planète sauvage* est une fable de science-fiction signée René Laloux et Roland Topor, librement inspirée du roman de Stefan Wul, *Oms en série* (1957). Cette création originale d'auteurs, qui s'est vue décerner le prix spécial du jury à Cannes, a révolutionné le cinéma d'animation et influencé les plus grands réalisateurs du genre dont Miyazaki. *La Planète sauvage* c'est aussi une bande son composée par Alain Goraguer, pianiste de jazz et arrangeur pour Serge Gainsbourg, Boris Vian ou Jean Ferrat, et pour le cinéma. Devenu culte, ce score expérimental, où confluent pop, funk, rock et jazz, transgresse les genres musicaux à travers des thèmes d'une beauté fulgurante qui continuent d'inspirer de nombreux artistes. Le spectacle jeune public de l'ONJ dirigé par Sylvaine Héлары s'empare de ce chef-d'œuvre cinématographique et de sa musique audacieuse, pour en livrer une réinterprétation captivante. Tout en plongeant les jeunes spectateur.rice.s, mais aussi les plus grand.e.s, dans cet univers fantastique et onirique des années 70 – illustré avec la technique du papier découpé –, cette création déploie une dramaturgie, un récit du présent et des images fortes, en résonance avec les thèmes philosophiques, écologiques et humanistes du film. Il sera question ici de présenter ce travail en cours, d'y sonder les formes du vivant qu'on peut y rencontrer, de découvrir ensemble l'écosystème de cette *Planète Sauvage*.

16h45-17h : pause café

WORKSHOP

17h-18h30 : workshop (jauge limitée à 20 personnes - salle L025)

avec Benoît Sicat (plasticien, metteur en scène, interprète) autour du projet *Pluie ?*

Coutumier des formes immersives et participatives, Benoît Sicat crée à nouveau pour la petite enfance où les interactions auront la part belle.

L'improvisation est également au cœur de ses recherches et fait partie du quotidien des enfants dans leurs inventions permanentes et leur art du détournement.

© Benoît Sicat

C'est autour de l'eau de pluie et de sa musicalité que repose cette création prévue au printemps 2025.

Le travail est donc en cours, avec des résidences en crèches où Benoît Sicat propose 3 axes de travail : l'écoute théâtrale et musicale (capter les enfants avec des sonorités inédites, créer la surprise avec des « rituels »), les percussions vocales et corporelles (claquements de mains, de langue, vocalisations percussives...) et des interactions avec un goutte-à-goutte (et des tambourins, des récipients métalliques, des pierres orageuses, des baguettes de bambou...).

Nous pourrions explorer ensemble ces rituels sonores et musicaux autour de la scénographie du spectacle, enregistrer les différentes ambiances pluvieuses, poursuivre une exploration bruitiste, rythmique, mélodique, et surtout ludique.

CONFÉRENCE DÉRAPANTE

**20h : conférence dérapante *Naître animal, être humain* de la Cie du Singe Debout
Maison de l'Université - Campus Tréfilerie**

Une conférence de Jean-Baptiste de Panafieu perturbée par Jade Duviquet et Cyril Casmèze.

© Cie du singe debout

La Compagnie du Singe Debout explore la relation de l'humain à l'animal et au vivant, la métamorphose et l'hybridation dans des spectacles pluridisciplinaires, des performances zoomorphiques et des conférences dérapantes mêlant arts et sciences.

Jade Duviquet est metteuse en scène et comédienne ; Cyril Casmèze est comédien et performeur zoomorphe. Ils partagent leurs univers de cirque et de théâtre. Dans une recherche artistique et de transmission, ils entraînent d'autres artistes, des scientifiques et philosophes dans leurs différentes formes scéniques au théâtre mais aussi au musée, dans des centres d'art contemporain et des lieux plus atypiques (urbains et forestiers).

Une « conférence dérapante », c'est faire déraiper le modèle traditionnel de la conférence pour décroiser les savoirs et rendre sensibles les questionnements liés au vivant en suscitant émotion, plaisir, et compréhension plutôt que culpabilité. Une façon d'alerter à travers l'art vivant.

Lorsque nous nous comparons aux animaux, nous mettons en avant nos particularités humaines, notre intelligence, notre posture, notre langage complexe... tout ce que nous estimons constituer « le propre de l'homme ». Nous sommes pourtant comme tous les êtres vivants : le résultat d'une longue évolution. Leur anatomie et leur comportement nous révèlent combien nous sommes proches les uns des autres.

Quelles traces conservons-nous de notre passé animal ? Que nous apprennent-elles sur notre histoire ou sur notre comportement ? Qu'est-ce qui nous différencie réellement des autres animaux ? Allons-nous continuer à évoluer ? À bien observer les animaux, incarnés ici par la Compagnie du Singe Debout, nos croyances sur la singularité de la nature humaine volent en éclat...

Information pratique : la conférence est accessible sur réservation sur ce lien Billetweb (à retrouver dans le formulaire d'inscription général) :

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BÂTIMENT LES FORGES - CAMPUS MANUFACTURE

« L'ÉCO-CONCEPTION DE L'ACTIVITÉ MUSICALE JEUNE PUBLIC »

9h : accueil café

CONFÉRENCE « L'ÉCO-CONCEPTION DE L'ACTIVITÉ MUSICALE JEUNE PUBLIC »

9h30-10h30 : conférence et temps d'échanges (salle L020)

Maxime Thibault (responsable innovation & transition écologique, Centre national de la musique)

L'intervention visera à détailler toute la gamme des actions que le Centre national de la musique engage en matière de transition écologique : à la fois son activité d'information-ressource, ses accompagnements financiers et non financiers, son rôle d'observation. Cette capacité d'observation permettra aussi dans un second temps de détailler les principaux travaux conduits par les acteurs-trices de terrain en réponse aux enjeux structurants soulevés par les impacts environnementaux, ainsi que les chantiers au service d'une transition des métiers et du secteur.

10h45-12h15 : deux « Regards croisés » au choix

● ● ● SPECTACLE VIVANT, ESPACE PUBLIC ET CRÉATIONS IN SITU (Salle L025)

Comment les propositions musicales jeune public peuvent-elles se déployer dans l'espace public et naturel ? Quelles expériences sensibles amènent-elles ? Exploration des différentes formes de créations artistiques engageant le jeune public dans un lien aux espaces.

*Conversation avec Rodolphe Olcèse (maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'université Jean Monnet, unité de recherche ECLLA) et Laure Le Goff (directrice du festival Un, neuf, trois, soleil)
Modération : Camille Soler (déléguée générale de RamDam)*

● ● ● LA DÉMARCHE DU BILAN CARBONE EN QUESTION (Salle L020)

À partir des analyses et démarches de décarbonation de la culture, nous questionnerons les moyens individuels et collectifs de réduire l'impact environnemental des professionnel.les de la filière musicale jeune public.

*Conversation avec Maxime Thibault (responsable innovation & transition écologique, Centre national de la musique) et Chloé Paillotin (administratrice de L'Armada productions)
Modération : Anaïs Delphin (chargée de production pour RamDam)*

12h30-13h : restitution des ateliers en plénière par Lénaïc Parisot et Anne Damon-Guillot

13h-14h30 : buffet

LE COMITÉ D'ORGANISATION

- Anne Damon-Guillot (professeure d'ethnomusicologie, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, ECLLA ; co-responsable scientifique de l'institut ARTS et de la G+ ARTS),
- Anaïs Delphin (chargée de production, RamDam),
- Camille Soler (déléguée générale, RamDam),
- Sophie Verney-Carron (gestionnaire, Institut et Graduate + ARTS, Université Jean Monnet),
- Maria Minulina-Moreira (responsable administrative de l'Institut ARTS, Université Jean Monnet).

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

- Talia Bachir-Loopuyt (professeure associée à la Haute École de Musique de Genève),
- Anne Damon-Guillot (professeure d'ethnomusicologie, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, ECLLA ; co-responsable scientifique de l'institut ARTS et de la G+ ARTS),
- Jérôme Lopez (artiste, ARFI),
- Julie Oleksiak (coordinatrice de la recherche à l'ethnopôle CMTRA),
- Cécile Pichon-Bonin (chargée de recherche, UMR LIR3S, CNRS),
- Theresa Schmitz (musicologue et coordinatrice de RESEO),
- Camille Soler (déléguée générale, RamDam),
- Vincent Vergone (plasticien et metteur en scène, compagnie « Les lendemains qui chantent »).

LES INTERVENANT.ES

© Jean-Louis Fernandez

Catherine Ailloud-Nicolas

Catherine Ailloud-Nicolas est universitaire et dramaturge. Maîtresse de conférences à l'Université Lyon 1 (IUFM), elle enseigne aussi au Conservatoire de Lyon. Titulaire d'une thèse sur Marivaux, membre de l'UMR IHRIM, elle est spécialiste du théâtre du XVIIIe siècle. Dramaturge depuis 2005, elle a accompagné des metteurs en scène et chorégraphes sur de nombreux spectacles (Éric Massé, Hervé Dartiguelongue, Johanny Bert, Frédéric Cellé).

Talia Bachir-Loopuyt

Talia Bachir-Loopuyt est ethnomusicologue, professeure associée à la Haute Ecole de Musique de Genève (Suisse). Ses recherches portent sur les festivals de musiques du monde, l'histoire des savoirs ethnomusicologiques, la diffusion des musiques « orientales » en France. Elle est co-directrice du festival Haizebegi.

Anne Damon-Guillot

Anne Damon-Guillot est professeure d'ethnomusicologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, co-directrice de l'Institut et de la Graduate + ARTS. Ses recherches ont porté sur le chant liturgique de Chrétiens d'Orient (Éthiopiens, Arméniens à Istanbul et Jérusalem) et sur la musique en contexte missionnaire à l'époque moderne. Elle s'est ensuite intéressée aux musiques de l'immigration et à la pluralité sonore de nos espaces contemporains. Ses derniers travaux concernent le folklore enfantin tel qu'il a été recueilli dans l'espace francophone dans la première moitié du XXe siècle ainsi que les sociabilités musicales des enfants quand ils sont entre eux. Elle a été commissaire scientifique de l'exposition *Eh bien chantez maintenant ! Chansons d'enfance, deux siècles d'un patrimoine vivant* (Musée National de l'Éducation, 2022) et directrice du catalogue. Elle est à l'initiative du Diplôme Universitaire « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux, perspectives » dont elle est responsable pédagogique.

Anaïs Delphin

Diplômée d'un Master Événementiel, médiation et ingénierie de la culture à l'Université Côte d'Azur, Anaïs Delphin a rejoint le réseau RamDam en 2020 en tant que chargée de production et communication.

Simon Deslandes

Simon est trompettiste et compositeur. Depuis 2007 il multiplie les acrobaties musicales et les rencontres, de la musique improvisée au jazz actuel, du rock à l'électronique en passant par le cirque et la danse contemporaine. En 2016 il crée la compagnie de musiques libres et vivantes « Ne dites pas non, vous avez souri » pour laquelle il écrit et expérimente différentes formes de spectacles alliant musique, art visuel, danse et théâtre (*Echoes of the Jungle*, *Brame de Zéphyr*, *Périph. Fluide*, *le Cri des insectes...*). Il joue également dans la pièce *Let's move* (Sylvain Groud-CCN de Roubaix), et au sein des formations Chromatic Museum (Brass Band & électronique - Pierre Millet) et Maracuja quintet (Jazz brésilien - Amina Mezaache).

Maya Gratier

Professeure en psychologie du développement et directrice adjointe du laboratoire Éthologie, cognition, développement à l'université Paris Nanterre, ses travaux de recherche portent sur les interactions vocales et les origines des capacités musicales chez le bébé. Maya Gratier s'intéresse actuellement au sens esthétique chez le bébé et son importance pour comprendre nos rapports au vivant.

Sylvaine Héлары

Directrice générale et artistique de l'Orchestre National de Jazz à partir de Janvier 2025. Bénéficiant d'une solide formation classique, ayant plongé dans les vertiges de l'improvisation auprès de Bernard Lubat, Sylvaine Héлары fait partie de ces solistes qui établissent un lien naturel entre la musique contemporaine, le jazz et divers courants de musique nouvelle. Sa curiosité la conduit vers des projets souvent pluridisciplinaires et des travaux transversaux. Compositrice, elle écrit pour des commandes (Orchestre National de Jazz dirigé par Frédéric Maurin, *Hörspiel* pièce radiophonique pour le festival Sons d'Hiver) et développe son univers dans ses propres groupes (L'Orchestre Incandescent, *Glowing Life...*) Elle co-signe et interprète avec Antonin Rayon la musique du spectacle de Sylvain Creuzevault, *Les Frères Karamazov*. Elle a participé à la tournée avec Dominique A sur la saison 2022-2023.

Vincent Lecomte

Vincent Lecomte est chercheur, enseignant et artiste. Docteur en esthétique et sciences de l'art, membre associé d'ECLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues et Arts), il enseigne l'esthétique et l'histoire des technologies au département Arts plastiques de l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne depuis 2010. Sa thèse, « Un Penser animal à l'œuvre », étudie les façons dont l'art convoque l'animal pour mettre en évidence d'autres consciences possibles du monde. Ses recherches le conduisent également à envisager la création contemporaine comme un espace d'expérimentation d'autres modes de représentation de l'action humaine sur son environnement. Affilié à l'Association Internationale des Critiques d'Art (AICA), il fait notamment partie du comité scientifique des revues *Zi* et *Captures. Figures, théories et pratiques de l'imaginaire*. Il participe à l'organisation de colloques, l'élaboration d'expositions et de catalogues. Il est coadministrateur du site Animots (CNRS/EHESS/Sorbonne). Il a publié *L'Art contemporain à l'épreuve de l'animal* (L'Harmattan, juin 2021), ainsi que de nombreux articles scientifiques. Vincent Lecomte est plasticien et compositeur. Dans un laboratoire permanent, le dessin, la composition sonore et l'image animée contribuent à alimenter une recherche prenant la forme de l'accrochage, l'installation, la projection ou le concert. Ainsi, il expose régulièrement en France et à l'étranger. Médaille d'or en composition électroacoustique, il réalise des pièces sonores diffusées en public, en radio ou intégrées à des œuvres plastiques.

Laure Le Goff

Intéressée dès ses études par les questions culturelles liées au public et au territoire, Laure Le Goff commence sa vie professionnelle en relation avec les publics, dans une structure culturelle du Val-de-Marne puis en tant que responsable au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national à Saint-Denis. Ses missions se déploient alors vers le jeune public ainsi que vers le champ social et associatif. Son arrivée à la direction de l'association Un neuf trois Soleil en 2022 inscrit durablement les questions de la petite enfance, la parentalité, l'égal accès au droit et à la culture et la lutte contre la pauvreté au cœur d'un projet tourné principalement vers la Seine-Saint-Denis, dans les structures petite enfance, dans les théâtres mais aussi en extérieur.

Jérôme Lopez

Membre de l'Arfi (collectif de musiciens créé en 1977), artiste visuel et musicien, Jérôme explore une approche inspirée autant du monde animal et végétal, que de l'art brut et insolite. Son travail croise différents objets : archives sonores, enregistrement de terrain, objets récupérés *in situ*, détournés, pour créer des formes vidéo-audio en direct. Elles prennent vie aussi bien sur scène que lors de performances ou créations participatives, souvent par l'intermédiaire de sa « vidéo-mallette », outil de création vidéo/audio en direct qu'il développe.

Nicolas Mathevon

Nicolas Mathevon est biologiste, spécialiste du comportement animal, professeur à l'université de Saint-Étienne, membre senior de l'Institut universitaire de France et explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications acoustiques animales et humaines depuis presque trente ans, a fondé une équipe de recherche dédiée à la bioacoustique (Équipe de Neuro-Éthologie Sensorielle, CNRS, université de Saint-Étienne) et préside actuellement l'International Bioacoustics Society (IBAC).

Catherine Morvan

Catherine Morvan est comédienne, chanteuse et peintre. Co-fondatrice de la cie « Les Bruits de la Lanterne ». Elle a toujours recherché la proximité avec le public. Elle performe avec la poésie et la musique improvisée.

Julie Oleksiak

Julie Oleksiak est docteure en anthropologie de la musique de l'EHESS, coordinatrice de la recherche au Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, chercheuse associée au Centre Georg Simmel. Ses recherches portent sur l'activité des opérateurs culturels qui, en promouvant la rencontre des cultures à travers la musique, portent le message politique induit par une valorisation de la diversité culturelle. Elle a exploré différentes fabriques musicales, avec une vigilance particulière pour les modalités d'organisation : un master sur les musiques engagées des amérindiens Wayana de Guyane Française, une thèse sur les musiques transculturelles de la Fondation Royaumont, des ethnographies pour la Philharmonie de Paris sur l'enseignement musical auprès des enfants, une recherche postdoctorale à l'Institut ARI à Bayonne sur le festival bénévole et autogéré EHZ en Pays Basque... Fin 2021, sa thèse a reçu la mention du prix de thèse du musée du Quai Branly.

LES INTERVENANT.ES

Rodolphe Olcèse

Rodolphe Olcèse est maître de conférences HDR en philosophie de l'art et théorie du cinéma à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne (unité de recherche ECLLA). Il est également co-directeur du département de recherche La parole de l'art au Collège des Bernardins à Paris. Il a publié *Le Surgissement des archives* (2021) et *La Vie précaire. Textes et images de Fernand Deligny* (2023). Il a codirigé avec Vincent Deville les volumes collectifs *L'Art tout contre la machine* (2021) et *L'Art et les formes de la nature* (2023).

Chloé Paillotin

Diplômée en droit et sciences politiques, Chloé Paillotin accompagne la création artistique depuis plus de 15 ans, au sein de lieux de diffusion, de compagnies ou de bureaux de production. En tant qu'administratrice, elle participe à la structuration des projets et des équipes. Investie dans le champ de la création musicale jeune public, elle s'épanouit dans la richesse des spectacles produits par L'Armada Productions, qui sont des espaces sensibles d'éveil, de partage et de découverte pour les publics. Référente de la démarche éco-responsable au sein de L'Armada, elle a participé au déploiement du projet « Déclit, décarbonnons le live collectivement » porté par le SMA et la FEDELIMA.

Jean-Baptiste de Panafieu

© Antoine de Roux

Auteur, scénariste et conseiller scientifique, Jean-Baptiste de Panafieu se tient à la croisée de la biologie, de l'écriture et de l'image. Il est l'auteur de nombreux ouvrages documentaires sur la nature et les sciences, à destination des jeunes ou des adultes. Il écrit également des romans, des BD et des scénarios de dessins animés, crée des jeux de société et donne des conférences, toujours sur ses sujets de prédilection que sont l'évolution, la préhistoire, le monde marin, l'écologie et les animaux, sauvages ou domestiques.

Lénaïc Parisot

Lénaïc Parisot est doctorant en deuxième année à l'Université Jean Monnet (UJM) en Musicologie. Ses recherches portent sur la représentation des instruments de musique japonais dans les jeux vidéo et leurs musiques. En parallèle, il est aussi étudiant au Conservatoire Massenet de Saint-Etienne en flûte à bec, traverso et basse continue au clavecin, et également professeur de formation musicale au Conservatoire de Givors et chargé de cours à l'UJM.

Cécile Pichon-Bonnin

Chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soins »). Elle est également associée au CERCEC (Centre d'Étude des mondes Russe, Centre – Européen et Caucasien).

Jean-Philippe Pierron

Professeur des universités en philosophie de la vie, de la médecine et du soin, au Département de philosophie et à l'UMR LIR3S de l'Université de Bourgogne, Jean-Philippe Pierron est directeur scientifique de la chaire Valeurs du soin de l'Université Jean-Moulin Lyon 3. Responsable du master Humanités médicales et environnementales à Dijon, il a notamment publié *Prendre soin de la nature et des Humains* (Belles Lettres, 2016), *Philosophie du soin ; Économie, éthique, politique et esthétique* (Hermann, 2021), *Je est un nous ; Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant* (Actes Sud, 2021), *Méditer comme une Montagne ; Exercices spirituels d'attention à la Terre et à ceux qui l'habitent* (Éditions de l'atelier, 2023), *Pour une insurrections des sens ; Danser, chanter, jouer, pour prendre soin du monde* (Actes sud, 2023), *Nos vies sur la brèche ; Une philosophie de l'intenable* (Éditions de l'atelier, 2024).

Pauline Ringeade

Pauline Ringeade a 40 ans, 2 enfants et vit à Strasbourg, où est implantée « L'imaginarium ». C'est la compagnie qu'elle a fondée en 2010 à sa sortie de l'école du TNS, où elle était élève en mise en scène. Ce qu'elle aime dans ses spectacles, c'est fabriquer des espaces sonores, lumineux, poétiques où se partagent ou se racontent des choses qui tentent de déplacer notre rapport au monde. Qui tentent de l'enrichir, d'activer notre attention, notre curiosité, notre acuité à percevoir ce qui vibre là - autour, entre et à l'intérieur de nous.

Camille Roelens

Maître de conférences, Habilité à Diriger des Recherches en philosophie de l'éducation, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPE), Université Claude Bernard Lyon 1 - site de la Loire. Co-président de la Société Francophone de Philosophie de l'Éducation (SOPPHIED). Secrétaire de l'Association des Enseignant.e.s et Chercheur.e.s en Sciences de l'Éducation (AECSE).

Theresa Schmitz-Lafortune

Docteure en Musicologie du CRAL (EHESS/Paris), Theresa Lafortune a soutenu une thèse sur la création lyrique européenne à destination du jeune public en 2011. Après avoir travaillé au Wiener Taschenoper et à l'Opéra national du Lyon en tant que chargée de production lyrique, elle devient en 2017 Déléguée générale du Ballet de l'Opéra national de Lyon. Installée comme administratrice indépendante depuis 2022, elle travaille actuellement comme coordinatrice de RESEO, réseau européen de sensibilisation à l'opéra, à la musique et à la danse basée à Bruxelles. Publication : *L'opéra jeune public*, Editions Vrin, Paris, 2023.

Zoé Schweitzer

Zoé Schweitzer est professeure de littérature comparée à l'Université de Saint-Etienne et co-dirige avec Anne Damon-Guillot l'Institut ARTS. Ses travaux de recherche portent sur le théâtre européen des XVIe-XVIIIe siècles et de l'époque contemporaine, elle s'intéresse notamment aux formes et aux enjeux de la représentation dans leur articulation esthétique et éthique. Ses derniers ouvrages sont *La Scène cannibale. Pratiques et théories de la transgression au théâtre (XVIe-XXIe siècle)*, Paris, Classiques Garnier, 2021 et *La Fiction face au viol*, avec Véronique Lochert et Enrica Zanin, Paris, Hermann, 2024.

Benoît Sicat

Benoît Sicat réalise principalement des projets autour du jardin et du paysage et explore les interactions possibles entre très jeunes enfants et adultes. Ces spectacles-paysages dans lesquels le public est immergé, font la part belle à l'improvisation collective (*Le Jardin du Possible* - 2002, *Le Son de la Sève* - 2012, *Icilà* - 2016, *Camping Interdit* - 2018, *l'Echo d'Eole* - 2020, *Racine Carrée* - 2021). *Pluie ?* est sa prochaine création prévue pour début 2025.

Camille Soler

Formatrice, médiatrice et ingénieure culturelle, Camille Soler a traversé plusieurs organisations publiques et privées (scène nationale, collectivité territoriale, lieu de musiques actuelles, maison des écritures contemporaines), dans lesquelles elle avait la responsabilité de l'éducation artistique et culturelle, de l'enfance et la jeunesse.

Co-fondatrice de RamDam, réseau national des musiques jeune public, elle forme et accompagne régulièrement les professionnels et professionnelles de manière individuelle et collective dans le développement de leurs activités artistiques et culturelles, notamment en direction de l'enfance, de la jeunesse et la famille.

Virginie Tasset

Virginie Tasset est une compositrice belge au croisement des musiques à l'image et des musiques contemporaines. Elle est active dans les champs des musiques de création, des musiques orchestrales, du film d'animation et du spectacle, tandis que la majorité de ses projets se destinent au jeune public.

Maxime Thibault

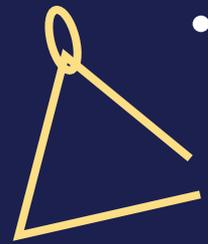
Après deux expériences dans des startups music-tech, Vinyl It puis Soundcharts, Maxime a rejoint l'irma en 2020 pour poursuivre le développement des expertises innovation & transition écologique. Après la fusion au sein du CNM, Maxime continue de travailler sur ces deux thématiques en se faisant ressource pour accompagner les professionnel·les et contribuer à construire la stratégie de l'établissement sur ces deux enjeux.

Viviane Waschbüsch

Viviane Waschbüsch est maîtresse de conférences à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne et dirige le Master Administration et Gestion de la Musique. Ses recherches portent sur l'analyse des musiques du XXe et XXIe siècles avec un focus sur la génétique des œuvres, la recherche-crédation, les compositrices et les études de genre.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES LIEUX

**Bâtiment Les Forges /
Campus Manufacture**
11 rue du Docteur Annino
42 000 Saint-Étienne

ATELIERS ET CONFÉRENCES

**Maison de l'Université /
Campus Tréfilerie**
10 rue Tréfilerie
42 000 Saint-Étienne

CONFÉRENCE DÉRAPANTE

Auditorium de l'ESADSE
14 rue Marius Patinaud
42 000 Saint-Étienne

SPECTACLE

Tram T2 depuis la gare de Saint-Etienne
Arrêts de bus à proximité : Place Carnot,
Chaleassiere, Cite Du Design, Lycee Le
Marais

Tram T3 depuis la gare de
Saint-Etienne

CONTACTS

Institut ARTS - Arts Recherche Territoires Savoirs
Université Jean Monnet
2 rue Tréfilerie
42000 SAINT-ÉTIENNE

**Responsables scientifiques : Anne Damon-Guillot
et Zoé Schweitzer**
institut-arts@univ-st-etienne.fr

**RamDam - réseau national des musiques
jeune public**
Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 LYON

Délégue générale : Camille Soler
coordination@ramdam.pro
www.ramdam.pro

INSCRIPTION

Cette école d'hiver est ouverte à toutes et tous sur inscription.
Le formulaire est accessible en ligne sur le site www.ramdam.pro
ou en scannant le **QR CODE** :

