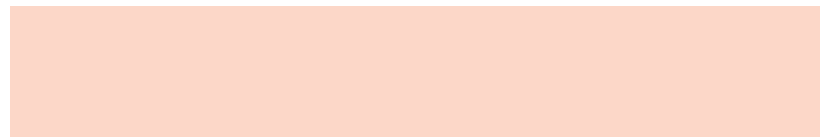

ÉCOU

TER

LA

VILLE

UNE RECHERCHE-ACTION SUR LES AMBIANCES SONORES

Transfert est une aventure d'urbanisme culturel pilotée par l'association Pick Up Production à Rezé~Nantes. Elle interroge la fabrique d'une ville conviviale, hospitalière, permissive et humaine en mettant en dialogue artistes, habitants·es et usagers·es dans la composition d'un espace public expérimental.

Écouter la ville est une recherche-action sur les ambiances sonores menée par le Laboratoire de Transfert en collaboration le laboratoire Ambiances Architectures Urbanités de l'Ensa Nantes (AAU) et le Cresson de Grenoble. Comment perçoit-on la ville à travers les sons qu'elle génère ? Quel vocabulaire pour décrire les situations sonores ? Les bruits qui nous environnent ont-ils un impact sur notre relation aux lieux ? Créer des univers sonores peut-il changer nos perceptions ? Pour investir le champ des ambiances sonores, plusieurs phases d'exploration et de propositions sont mises en place pendant deux ans (2021-2022).

La première d'entre elles est un programme d'ateliers de captation et de création sonores encadrés par des artistes avec des élèves d'écoles primaires. La deuxième phase s'articule autour d'un projet de fin d'étude (PFE) proposé par l'École Nationale Supérieure d'Architecture - Ensa - Nantes, dans le cadre de l'option de projet *Architecture en représentation*.

La troisième phase propose de repenser les paysages sonores de Transfert, afin d'imaginer de nouvelles ambiances à des moments précis de la journée : l'ouverture du site, le passage du jour à la nuit, certains moments conviviaux comme les dimanches après-midi ou bien la fermeture des portes...

Chacune de ces phases de la recherche-action fait l'objet d'une analyse documentée par les équipes du Laboratoire de Transfert.

LES ATELIERS DE CAPTATION ET CRÉATION SONORES

La première phase de la recherche-action est un programme participatif piloté par le pôle des relations aux publics de Pick Up Production sous la forme d'ateliers de captation et création sonores encadrés par des artistes avec des élèves d'écoles primaires. Son objectif est d'appréhender l'univers sonore qui nous entoure avec, comme champ d'exploration, le site de Transfert et ses environs. Pendant deux mois, avec les enfants des écoles élémentaires Yvonne et Alexandre Plancher et Port-au-Blé de Rezé, il s'agissait de créer une bibliothèque de sons afin de les répertorier et les utiliser. Le programme a été accompagné par deux artistes : le compositeur Chilly Jay pour l'école Port-au-Blé et le duo LaBotanique pour l'école Yvonne et Alexandre Plancher. Les ateliers se sont déroulés en trois étapes, dans un mouvement pendulaire d'allers-retours entre les écoles et le site.

La première étape des ateliers a consisté en un temps préparatoire en classe avec une initiation à l'écoute pour identifier les différents sons et un travail de description et de qualification : à quoi cela me fait-il penser ? À quoi je l'associe ? Etc. Aussi, cette étape a été l'occasion de proposer une approche plus technique avec l'explication du fonctionnement d'un microphone et de son utilisation.

Deuxième étape, la collecte des sons sur site. Afin de mieux travailler les différents espaces et univers sonores associés, le site de Transfert a été découpé en trois zones (voir cartographie au verso) avec une répartition des groupes d'enfants accompagnés d'un des artistes intervenants. Ils ont pu ainsi arpenter, écouter et « faire sonner » le site de trois manières différentes.

Pour la dernière étape, retour en classe pour un temps d'écoute des productions réalisées et des sons captés. Ce retour sur expérience était aussi le moment de proposer une classification et une interprétation des sons collectés, ainsi qu'un jeu de mixage, de transformation et de bidouillage sonores avec l'intervention des artistes associés au projet.

Quatre compositions ont ainsi été réalisées, que vous pouvez écouter en scannant les QR codes qui figurent sur la carte au verso.

Pendant toute la durée de ces ateliers, les équipes du Laboratoire de Transfert ont suivi et observé les différents moments et situations qui ont eu lieu, sous la forme d'observations participantes. Cette étude a permis d'une part d'analyser la réception des élèves face à ce programme d'ateliers et d'autre

part d'étudier comment une intervention artistique peut révéler aux enfants les ambiances sonores qui les entourent. Des allers-retours entre la recherche et les intervenants ont permis de faire évoluer certaines étapes du projet en travaillant plus précisément sur telle ou telle thématique.

Écouter la ville avec les oreilles des enfants, voici ce qui est proposé dans ce livret. Les sons capturés se rassemblent dans une cartographie qui permet de situer géographiquement les ambiances sonores proposées (voir au verso). Et pour mieux comprendre ce qui est à l'œuvre, les paroles des enfants sont restituées ici et là, afin de traduire avec leurs mots leurs choix, leurs associations d'idées, leurs perceptions intimes et leur appréhension des lieux dans lesquels ils habitent.

Et vous ? Qu'entendez-vous quand vous prêtez l'oreille ?

LE LABORATOIRE DE TRANSFERT PLURIDISCIPLINAIRE ET INDISCIPLINÉ

Année après année, le Laboratoire documente, analyse et raconte le vécu de Transfert. En tant qu'organe de recherche-action, il se caractérise par la dualité des objectifs poursuivis : production de connaissance et logique d'action. Il souhaite ainsi, questionner la recherche en elle-même, en donnant la possibilité à toutes et tous, spécialistes comme profanes, de s'emparer des problématiques et des expérimentations qui sont ici développées. En provoquant des dynamiques et en les documentant, le Laboratoire s'intéresse aux mécanismes de fabrication urbaine via un « droit à la ville » (Lefebvre, 1968) donné aux artistes, aux habitants·es, aux usagers·ères, aux citoyens·nes et, d'une manière générale, aux différents acteurs qui renouvellent les écosystèmes habituels de la fabrique de la ville.

© Pick Up Production ISBN : 978-2-9549711-5-5 Dépôt légal octobre 2022

Rédaction : Fanny Broyelle et Chloé Gingast. Graphisme : Pick Up Crew.

Couverture : impression typo sur papier Old Mill P. White 300g par les presses nantaises de La Petite Frappe. Intérieur : impression sur Arena Extra White Rough 90g.

Transfert est une aventure artistique et culturelle inscrite dans une ville en transition, pilotée par l'association nantaise Pick Up Production. Transfert est réalisé avec le partenariat de Nantes Métropole, la ville de Rezé, la DRAC Pays de la Loire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et la Fondation de France.

www.transfert.co

TRANSFERT : UN LIEU DU QUOTIDIEN DANS LE PAYSAGE REZÉEN

Avant d'aborder la question des sons, les discussions préparatoires en classe ont démarré par une description du « terrain d'exploration » en tant que tel. Ces premiers échanges ont mis en exergue le lien particulier qui existe entre les élèves et le site de Transfert.

Il faut rappeler qu'une grande majorité des enfants connaissent bien les lieux. Certains d'entre eux ont participé à des projets depuis 2018, comme la réalisation du bardage de l'atelier Camping Sauvage avec l'artiste David Bartex et le scénographe Éric Gauthier ou plus récemment la plantation des arbres de la Mini Big Forest dans les jardins test.

Au-delà de ces expériences, l'attachement au site se joue dans le champ de l'intime, en dehors des activités réalisées dans le cadre scolaire. Le panorama de Transfert fait partie du paysage des enfants : il fait partie de leur quotidien et de leur environnement direct.

« Ma mamie elle habite à côté de Transfert. » élève de CP/CE1

« Je suis passé deux cents fois devant pour aller chez papy et mamie et j'y suis allé une fois pour un concert et il y avait un bus jaune. Mais le concert il me cassait les oreilles. » élève de CP

« On va beaucoup là-bas boire un coup. » élève de CP/CE1

« Je suis déjà passé devant en allant chercher mon petit frère chez la nounou. » élève de CP/CE1

« Moi, je connais parce que j'habite à côté » élève de CE1/CE2

Chaque enfant détient une histoire particulière avec les lieux, intime et personnelle. L'observation des photos déclenche de nombreuses réactions ou associations d'idées entre des éléments de scénographie de Transfert et des éléments de leur quotidien. D'autres exemples concernent leurs déplacements :

« Les bus, ça me fait penser à quand tu prends le 98. »
élève de CP/CE1

« Le bateau c'est comme le Navibus. » élève de CP/CE1

Le public de ses ateliers est composé d'enfants de six à dix ans, nés entre 2011 et 2015. Aussi, ils avaient entre trois et sept ans quand Transfert est apparu dans le paysage rezéen. Autant dire que pour eux, le site des anciens abattoirs n'a pas d'autre histoire que celle de Transfert. Le projet fait partie de leur échelle de temps, aussi quand il leur est expliqué que Transfert est un projet éphémère, certains enfants s'interrogent.

« Mais dans ce quartier, est-ce que ce sera des choses fantaisistes comme ça ? » élève de CM1/CM2

Pour eux, il est clair que Transfert possède une ambiance particulière ; ils y sont plutôt sensibles.

« En vrai Transfert ce n'est pas comme les autres endroits, c'est tout coloré. » élève de CE2

« Là-bas il n'y a que des choses recyclées et c'est coloré ! »
élève de CP

« Ça me fait penser un peu à Tremoulou parce que il y a beaucoup de couleurs. » élève de CP

Quand il leur est demandé ce que représente Transfert à leurs yeux, les réponses évoquent la profusion d'activités, de choses à regarder comme dans une exposition, un concert ou des spectacles. C'est un lieu où l'on peut « profiter, sortir, où on est libre de faire plein d'activités » comme le résume un élève de la classe de CM1/CM2.

Des interrogations émergent sur le nom : « Pourquoi ça s'appelle Transfert ? Moi je sais pourquoi, car Transfert c'est "transférer" quelque chose et "faire" aussi. » élèves de CE2

Ainsi que sur l'implantation du projet à cet endroit-là : « Pourquoi vous l'avez fait ici ? Car il y a d'autres endroits qui sont grands et puis là il y a la route et ça fait du bruit... » élève de CE2. Un autre se demande « pourquoi il y a plein de place vide ? » élève de CM1/CM2

Ces différentes observations montrent plusieurs choses : l'appréhension de ce terrain d'exploration par les enfants se fait essentiellement par le prisme de l'intime. Ils ont grandi avec ce projet et ils y portent un réel attachement. Enfin, ils font preuve d'une capacité à décrire différentes ambiances urbaines. Cette étape est importante avant d'aborder la question des sons, car elle prépare les enfants à entrer dans l'exploration des lieux, de manière globale dans un premier temps pour en arriver aux bruits et aux sons.

DES MOTS SUR DES SONS

« Je trouve que pour de la pluie
c'est dix fois trop fort. »

« Vous auriez dû appuyer plus fort !
On ne va rien entendre ! »

« **Wow ! Quand je ferme les yeux
j'entends mieux !** »

« J'ai bien aimé. »

« **J'ai bien aimé
et ça m'a donné envie de danser** »

« J'ai bien aimé mais
je n'ai pas trop compris »

« **On pourrait ajouter des sons graves** »

« Normalement le bruit de la pluie
ça dure plus longtemps »
« C'est assez relaxant. »

« S'il y a un autre bruit derrière ça peut-être bien aussi ! »

« Il faut peut-être que tu recules
sinon ça va être trop fort. »

« **Wouah ! Ça fait peur !** »

« Je trouve qu'à Transfert il n'y a pas trop de bruit.
- Si moi je trouve qu'il y en a beaucoup ! »

QU'ENTENDEZ-VOUS DANS LA VILLE ?

des ambulances
des gens qui marchent
les avions
les oiseaux
la pluie **des voitures** le train
les voix des gens
des trams
les musiques de Transfert
des gens qui ont trop bu
des gens qui crient
les pompiers

QU'AIMERIEZ-VOUS ENTENDRE EN VILLE ?

les papillons
le silence c'est bien aussi
les oiseaux
les voitures
les feuilles des arbres
de la musique partout
les chiens **le vent** les avions
quand on tape dans un ballon
l'eau qui coule

La carte que vous venez de voir représente une trace du travail réalisé avec les élèves de deux écoles rezéennes environnantes - l'école Port-au-Blé et l'école Yvonne et Alexandre Plancher - qui ont été invités à venir écouter la ville depuis la cité éphémère de Transfert, accompagnés par les artistes Chilly Jay et LaBotanique.

Cette cartographie du site de Transfert a été réalisée à partir des dessins des enfants. Les trois zones représentées par les espaces entourés de pointillés correspondent aux endroits que les enfants ont arpentés à la recherche de sons.

Dans chaque capsule, vous pourrez peut-être entendre :

Zone 1 : Grand Crâne de vache et alentours

Des crépitements avec un ballon, des graviers, des impacts et du sable sur le Grand Crâne de vache, du tonnerre sur du métal, du grillage secoué, des palissades frottées, des cailloux dans des tuyaux, un tube PVC frotté, des impacts sur du métal, le sable, des sifflements, du bois frotté, des impacts sur une poubelle, un concert de tiges de métal sur le sol, des pierres sur du bois, des cailloux sur du métal, des pierres frottées, des gratouilles dans le sable et du sable qui coule, des battements de coeur, des feuilles mortes...

Zone 2 : Base vie

Des bruits métalliques, des containers, la végétations, des engins de chantier, des impacts sur du béton, des cailloux sur une chaise, des cactus, des gratouillis, des chaînes, la tôle du bus jaune, des containers et les alvéoles de l'espace en L, du bois, des arbres frottés, de la végétation...

Zone 3 : Le Remorqueur

Un volant rouillé, une voile, une cloche, des frottements sur du métal, des chaînes secouées, le chant des sirènes, des tuyaux, le vent, de l'eau qui coule, des portes, des jetons de poker, une douche, de la taule ondulée, des bruits de pas, un vieux téléphone, un dauphin, de l'eau qui coule, une roue qui grince, un verre qui crisse...

Ces captations de sons bruts ont été assemblées afin d'obtenir trois capsules sonores que vous retrouverez sur la carte. Celles-ci proposent trois ambiances différentes. Scannez les QR codes et écoutez...

La quatrième capsule ci-contre est une création sonore réalisée par Thomas Cochini du duo Labotanique. Actuellement en résidence à Transfert, cet artiste s'est emparé des sons collectés par les enfants pour re-crée des atmosphères sonores que lui inspire le site. À 20 000 lieues sous les mers, sur une planète désertique extra-terrestre ou au fond d'un bunker, découvrez un témoignage artistique issu de ces premières recherches.

Écouter la ville

Transfert est une aventure d'urbanisme culturel pilotée par l'association Pick Up Production à Rezé~Nantes. Elle interroge la fabrique d'une ville conviviale, hospitalière, permissive et humaine en mettant en dialogue artistes, habitants·es et usagers·es dans la composition d'un espace public expérimental.

Écouter la ville est une recherche-action sur les ambiances sonores menée par le Laboratoire de Transfert. Pour investir ce champ, plusieurs phases sont mises en place pendant deux ans (2021-2022). La première d'entre elle a été réalisée avec les équipes des relations publiques de Pick Up Production, les artistes Chilly Jay et LaBotanique et les enfants des écoles Plancher et Port-au-Blé de Rezé.

Écouter la ville avec les oreilles des enfants, voici ce qui est proposé dans ce livret. Les sons capturés se rassemblent dans une cartographie qui permet de situer géographiquement les ambiances sonores proposées. Et pour mieux comprendre ce qui est à l'œuvre, les paroles des enfants sont restituées ici et là, afin de traduire avec leurs mots leurs choix, leurs associations d'idées, leurs perceptions intimes et leur appréhension des lieux dans lesquels ils habitent.

Et vous ? Qu'entendez-vous quand vous prêtez l'oreille ?

Écouter la ville est une recherche-action sur les ambiances sonores menée par le Laboratoire de Transfert en collaboration avec le laboratoire Architecture Ambiance Urbanités de l'Ensa Nantes et le Cresson de Grenoble.

ISBN : 978-2-9549711-5-5

www.transfert.co

9782954971155

