

SAMPLING THE WORLD @MJF 2024

Amplifying Positive Social Change Through Music

Texte sur lequel la présentation au club Memphis, le 17.7.2024, a été basée.

Les intervenants sont Arthur Henry (**AH**) et Julien Fehlmann (**JF**).

Introduction

- **AH** ouvre la présentation par un morceau live (beat box et loop station).
- Bonjour, je m'appelle Arthur Henry, je suis beat boxer. J'ai toujours été passionné par l'idée de transformer des sons organiques en musique électronique. Je l'ai longtemps fait avec ma bouche comme vous venez de voir, mais depuis quelques années j'ai décidé à faire ça avec les sons d'autres personnes. J'ai donc décidé de parcourir des villes du monde, rencontrer des gens et leur demander de m'offrir des sons. Ensuite je transforme ces différents sons récoltés pour les mettre ensemble et créer un morceau. C'est le concept central de mon projet 'Sampling the World'. En voici un premier exemple.
- Diffusion de **Sampling the World New York (pas encore disponible au public)**
- Comme vous l'avez compris en voyant la vidéo, l'idée est donc que je choisis une ville dans laquelle j'aimerais créer un morceau, je prends contact avec des gens sur place à l'avance et en rencontre spontanément sur place. Ensuite, je leur demande de jouer ce qu'elles souhaitent. Je ne donne pas d'indication de tempo ni de gamme. Ces personnes jouent ou font ce qu'elles veulent. Ensuite, quand je rentre à la maison, je prends tous ces petits bouts de musique et autres sons et je les remixe pour créer des morceaux comme celui que vous venez de voir.
- Aujourd'hui je vais vous présenter ce projet Sampling the World. Je vais expliquer en quoi cette démarche artistique a changé ma manière de créer et comment mon processus créatif est devenu une réelle quête de sens à titre. Istanbul a été un de mes premiers voyages après la pandémie de COVID-19 et ce dernier m'a profondément marqué. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées avaient perdu des proches par suicide parce que ces dernières ne parvenaient plus à subvenir aux besoins de leurs familles. Avant de vous en dire plus sur les changements liés à mon processus créatif, j'aimerais qu'on regarde ensemble le résultat de cette expérience qui m'a fait remettre en question mon rôle de musicien
- Diffusion de [Sampling the World Istanbul](#)

Au moment de mon retour, dans cette période de doute, j'ai partagé cette remise en question sur les réseaux sociaux. J'ai alors reçu un appel de mon pote Julien, qui avait été touché par cette publication. Il venait de lancer l'ONG IRMA et il m'a offert une opportunité de voir un but dans ma musique qui va au-delà de l'artistique. J'aimerais inviter sur scène Julien pour qu'il nous parle de ça.

Au-delà de Sampling the World: The Power of Music

- **JF** : Bonjour, je suis Julien Fehlmann, je travaille pour une ONG qui s'appelle IRMA (www.irma.ac). Je m'intéresse aux rôles que peut jouer la musique dans la société. Il y a deux raisons principales qui motivent notre collaboration avec Arthur. La première consiste à comprendre comment un projet musical comme Sampling the World peut avoir des retombées positives dans les contextes qu'il visite. La seconde est de permettre à Sampling the World d'être un projet vraiment global. C'est-à-dire, permettre l'inclusion de villes situées dans des contextes fragiles ou défavorisés qui sont plus difficiles d'accès et qui nécessitent des précautions et une préparation particulières. Ce qui motive notre démarche commune est la conviction qu'il y a plus dans une activité artistique comme la musique que le simple plaisir de l'écoute.
- Très souvent, la musique joue un rôle au-delà de la notion candide de l'art pour l'art. Elle est presque toujours écrite pour une audience. Elle permet de s'exprimer, de partager un vécu, ou de trouver refuge dans des moments difficiles. Elle est aussi utilisée pour guérir, à des fins médicales, comme en art-thérapie. Dans le cadre d'un groupe ou d'un ensemble, la musique peut même devenir accessoire - une excuse pour passer du temps avec des amis, l'aventure sociale devenant plus importante que l'activité exercée. J'ai eu l'occasion d'être témoin de ce genre de choses dans mon travail où j'ai rencontré des communautés qui se sont soudées autour d'un projet musical alors que rien ne les y prédestinait. La musique peut donc avoir un effet au niveau de l'individu, du groupe, et de la communauté.
- Les académiques qui effectuent des recherches sur l'impact social de la musique pensent même qu'elle peut transformer les sociétés.¹ Des exemples semblent le confirmer : La musique noire américaine a joué un rôle prépondérant dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis, ou dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Plus récemment, la chanson Born Free de M.I.A. et son [vidéoclip](#) ont été un puissant message contre l'oppression et la violence dans le contexte de la guerre civile au Sri Lanka. En Suisse, la victoire de NEMO à l'Eurovision a remis le sujet de la fluidité du genre au centre des discussions. Si des résistances persistent, il y a fort à parier que, dans quelques années, nous trouverons ces dernières obsolètes.

¹ Voir : Bartleet, B. L. (2023). A conceptual framework for understanding and articulating the social impact of community music. *International Journal of Community Music*, 16(1), 31–49.

- Mais qu'en est-il de Sampling the World ? Les oeuvres d'Arthur constituent clairement un travail de documentation, une photographie des lieux qu'il a capté sur le moment. L'exemple le plus marquant est son travail à Kiev. En 2021, quelques mois avant l'agression militaire russe en Ukraine, Arthur enregistrerait des images et des sons pour l'épisode de Sampling the World. Sans qu'il n'ait eu d'intention militante à l'époque, il y a dans cette oeuvre bien plus que de la musique. Plus encore que quand dans ses autres vidéos, la chanson et les images qui l'accompagnent ont une valeur d'archive, elles sont devenues un travail de mémoire. Le vidéoclip reflète la vie d'avant, la ville d'avant, l'insouciance d'une existence heureuse en temps de paix prise pour acquise. Mais ces images illustrent peut-être aussi un futur, que l'on espère le plus proche possible, fait de sourires retrouvés.
- Diffusion de [Sampling the World Kiev](#)
- **JF** : Le travail d'Arthur dans Sampling the World est bien illustré par la citation suivante que l'artiste britannique Jeremy Deller a prononcé lors d'une conférence. Pour lui, "la musique a toujours été une manière d'interpréter le monde. La musique fait partie de l'histoire et fait avancer l'histoire. Elle montre un futur potentiel, peut-être même un futur idéal, à travers ce que les artistes disent ou comment ils se comportent."²
- Dans cette perspective, Sampling the World est un reflet du monde et de sa diversité. Les vidéos d'Arthur soulignent que certains individus peuvent choisir de voyager, alors que d'autres le font parce que c'est leur seule issue. Ces mouvements de populations, que certains voient comme un problème, ont toujours existé. C'est dans cette richesse des peuples, dans cette multiculturalité que Sampling the World tire ses compositions. Et dans ce sens, Sampling the World souligne la beauté multicolore des villes qui brillent grâce à la multitude d'influences qui ont fait leur histoire. C'est une ode à la différence, un appel à s'intéresser à l'inconnu plutôt qu'à le craindre.
- **AH** : Il est vrai qu'il me tient à coeur de montrer que les locaux ce ne sont pas que les gens qui sont nés sur place. Et qu'entendre de la kora à Hambourg et de la musique traditionnelle iranienne à Venise c'est normal. On va vous montrer un exemple de ces influences internationales avec un épisode plus proche de chez nous, Genève.
- Diffusion de [Sampling the World Genève](#)
- **JF** : Mais si la musique est dotée de pouvoir capable de provoquer le changement, alors celui-ci peut être positif, négatif, voire les deux à la fois. Le chant des supporters d'une équipe de foot est simultanément un cri de ralliement créant du lien au sein d'une communauté et l'affirmation de sa différence par rapport à un adversaire.

² La Crieée centre d'art contemporain le 10 juin 2023 à Rennes. Rencontre avec Jeremy Deller. Disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oAeE_qzZI30

- Le potentiel de la musique, ou de projets musicaux, à créer du tort est une dimension qui nous préoccupe énormément. Les questions liées à notre privilège de pouvoir voyager autour du monde pour collecter des sons et des images nous accompagnent en permanence, et la détermination de faire de Sampling the World autre chose qu'une énième industrie extractive suisse nous obsède. La gestion des relations de pouvoir est un élément central de nos réflexions sur Sampling the World, d'autant plus dans des contextes où le revenu moyen est très inférieur au nôtre.
- **AH** : Assez vite, je me suis rendu compte que certaines personnes participaient au projet parce que je venais de Suisse. Ou simplement parce que j'avais plus de 200 followers sur Instagram et que certain.e.s voyaient cela comme une opportunité. Dès lors, j'ai commencé à préciser, lorsque je rencontre les personnes, que leur participation est un cadeau qu'elles me font et qu'elles n'ont pas d'attente à avoir. La première fois que j'ai précisé ça, c'était à Buenos Aires. Le retour des gens a été incroyable. J'ai reçu énormément de commentaires soulignant l'envie de participer à une aventure humaine et rassembleuse. Et je crois que cela se voit dans la vidéo.
- Diffusion de [Sampling the World Buenos Aires](#)
- **JF** : Nous avons regardé jusqu'ici en quoi les chansons et les vidéoclips de Sampling the World peuvent servir la société de manière positive, par exemple en sa qualité de travail de mémoire, d'archive, ou d'invitation à célébrer à la différence plutôt que de la craindre. Plus que tout peut-être, Sampling the World est une ode à l'inconnu.

Derrière les coulisses de Sampling the World : Erevan

- Nous allons parler maintenant des actions concrètes que nous menons ensemble. Nous vous proposons de plonger au coeur d'un projet que nous avons mené en Arménie l'an passé, où nous avons organisé un projet éducatif en production musicale à Erevan en parallèle du tournage de Sampling the World. L'idée qui a motivé ce projet était que si Arthur cueillait des sons avec Sampling the World, alors nous allions planter des graines en échange.
- L'Arménie manque de personnel qualifié en production musicale, ce qui crée un problème systémique se traduisant par des coûts d'enregistrement exorbitants et de faibles perspectives de revenus provenant des concerts pour les artistes. Pour répondre à cela, nous avons conçu ensemble un projet éducatif en production musicale basé sur de la méthode de travail d'Arthur. Nous l'avons partagé avec une classe de 17 élèves de l'institution pour les technologies créatives TUMO. TUMO est une institution arménienne unique qui donne la possibilité à tous les adolescents du pays d'acquérir un avant-goût de nombreuses professions techniques.

- Lors de ce projet, nous avons initié les élèves à la création musicale sur ordinateur, les bases théoriques du son, les techniques d'enregistrement, le sampling et la post-production. Voici un extrait de l'une des chansons produites par les élèves :
- **Diffusion d'un [travail effectué par un groupe d'élèves de TUMO](#).**
- **AH :** Arthur illustre son processus de création et en dévoile quelques aspects avec le programme d'informatique musicale Ableton Live.
- Diffusion de **Sampling the World Erevan (pas encore disponible au public)**

Étapes suivantes

- **JF:** Le projet en Arménie a été essentiel pour nous. Nous avons réalisé notre programme éducatif avait un potentiel réel que nous pouvions développer. Quelques semaines plus tard, lors de rencontres avec des écoles de musique qui soutiennent les jeunes de communautés défavorisées à São Paulo, j'ai réalisé qu'une évolution de notre projet pouvait compléter leur travail remarquable de manière pertinente.
- En octobre, nous voyagerons à São Paulo, où nous partagerons la version remaniée de notre projet avec l'[Institut Baccarelli](#), une école de musique classique située dans la plus grande favela de la ville, Heliópolis.
- Le soutien de l'Institut Baccarelli pour la communauté de Heliópolis est inestimable. Son impact sur les élèves comprend notamment :
 - La création d'opportunités qui auraient été inatteignables sans l'école ;
 - L'ouverture de perspectives de vie différentes de celles qui sont disponibles dans la favela. C'est-à-dire la réalisation que les enfants ont un potentiel et que leurs rêves ne sont pas nécessairement impossibles ou dictés par les contraintes liées à leur lieu de naissance ;
 - Maintes compétences transversales (organisation, travail en équipe, etc.).³
- Grâce à cette institution, des milliers d'enfants apprennent à s'exprimer en musique. Mais les débouchés dans le monde de la musique restent souvent inaccessibles aux élèves qui sortent de ce genre d'écoles. Notre projet est conçu pour contribuer positivement à cette situation en leur permettant de partager leur art avec le monde. Nous avons remanié notre programme éducatif dans lequel les élèves apprennent à produire des chansons et des vidéos selon la méthode de travail d'Arthur, cette fois-ci en utilisant uniquement des smartphones. Ce choix est dicté par la volonté d'offrir un projet accessible à tous·tes, y compris les plus démunis·e-s. Les élèves apprendront aussi à promouvoir leur musique afin de gagner en autonomie.

³ Kamil, M. 2024. [Instituto Baccarelli, Where Music Transforms: A Case Study of Music for Social Change](#)

- Notre projet va élargir les perspectives professionnelles des élèves en les introduisant à des métiers dans lesquels leur formation musicale peut être mise à profit et dans lesquels des débouchés existent. Au-delà de Héliópolis, ce projet a le potentiel d'être bénéfique à des centaines de milliers d'élèves d'écoles de musique à but social située dans toute l'Amérique Latine.
- **AH** : Nous espérons avoir réussi à susciter votre intérêt dans notre aventure. Vous pouvez suivre notre projet et contribuer à son succès de manière très simple en [suivant ce lien](#). Il vous emmènera sur une page web qui sera mise à jour dès le début du projet, dès le 21 octobre. Si vous souhaitez soutenir notre démarche, vous pouvez le faire de manière très simple, par exemple en nous envoyant les casques audio que vous avez reçu avec vos téléphones mobiles, vos anciens téléphones mobiles ou des laptops. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci infiniment pour votre attention !

La présentation se termine avec les questions du public

Notes

Merci pour votre intérêt dans nos activités musicales à but social. Vous pouvez suivre notre projet sur [une page dédiée sur notre site internet](#). Pour toute question ou complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet : www.irma.ac

Nous remercions chaleureusement la [Montreux Jazz Artists Foundation](#) pour son invitation à présenter notre projet lors du [Montreux Jazz Festival 2024](#).