

STÉPHANE MONTAVON, GILLES LEPORE, ANTOINE CHESSEX

TRAHIR LA PLACE

2015

Trahir la place est une installation sonore diffusant en quadriphonie des enregistrements captés le 9 mars 2011 sur la place Tahrir au Caire, pendant la révolution égyptienne.

Basculement
Manifestation
Armée
Place Tahrir
Espoir
Désillusion
Voix
Art sonore
Démocratie Egypte Etat policier
Quadriphonie Trahir
Révolution
Peuple Le Caire
Violence

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

Trahir la place est une installation sonore diffusant en quadriphonie des enregistrements sonores captés le 9 mars 2011 sur la place Tahrir au Caire, pendant la révolution égyptienne. À ce moment, la place/rond-point est occupée depuis le 25 janvier par les manifestants qui militent entre autres pour la démocratie et la fin de l'État policier.

Dans la journée, la place est assaillie par les réactionnaires qui réclament leur départ, afin que le trafic automobile et les affaires reprennent. La population est emmenée par des balaguas, des hommes de main du régime qui est en train de s'effondrer. L'armée laissera faire, tout comme les jours précédents, où elle avait assisté sans réagir aux attaques et tueries survenues en marge des manifestations.

Dans la nuit, l'armée prendra le contrôle du rond-point, évacuera les tentes dévastées, et tiendra les témoins à distance, interdisant à quiconque de prendre des photos.

Dès lors qu'on la vide de son cœur et que la révolution bascule, la narration se dissout. Ne restent que quelques voix captées à la dérive dans les alentours de la place Tahrir et, deux jours plus tard, à Alexandrie.

PISTES DE REFLEXION

Trahir la place offre une vision artistique d'un événement historique, une manière non journalistique de témoigner d'un événement, de constituer une archive. Elle ouvre la réflexion sur les systèmes de narration et de recueil de témoignage. Elle invite à s'interroger sur la manière de capter et de raconter des événements. La composition musicale associée est ici vue comme soutien à la trame narrative. Elle donne à explorer la place de la musique comme élément constitutif d'une œuvre (opéra, bande originale de film,...).

CONNEXIONS

Trahir la place fait partie du projet *l'Appeau* co-réalisé par Stéphane Montavon, Gille Lepore, Antoine Chessex et d'autres artistes en collaboration. *l'Appeau* est une série de 4 pièces sonores et filmiques jouant sur la discrépance (discordance) audio-visuelle et questionnant nos postures d'écoute ainsi que les dires de notre temps : sur l'esprit (*Les épneumés*, 2015), sur l'épuisement (*Nous sommes gratuits*, 2016), sur la Révolution (*Trahir la place*, 2016), sur la voix et la résonance pure (*L'invisible*, 2016). Ces pièces docu-fictionnelles en son multi-canal sont composées de voix invitées et d'enregistrements de terrain, diffusées dans l'espace public ou en black-box. A chacune de ces pièces sonores correspond un film.

D'autres artistes comme Gita Hashemi explorent et témoignent de la révolution dans leur pays. Dans *Of shifting Shadows* (2000) – œuvre faisant partie de la collection d'œuvres d'art numérique de l'Espace multimédia Gantner – Gita Hashemi met en parallèle les récits croisés de trois femmes ayant vécu la Révolution Iranienne de 1979. Les séquences vidéo suivies de narrations sonores, d'animations graphiques et de matériaux d'archives – en anglais et en farsi – comme des extraits de bulletins d'information au moment de la Révolution, tendent à dessiner progressivement le portrait instable d'une existence soumise à l'exil.

LE TITRE

Le nom de la place Tahrir est l'anagramme du mot Trahir. La place devient le lieu symbole de la trahison du peuple égyptien par son armée. L'œuvre plonge le spectateur au point de basculement de la révolution. De l'effervescence résultant de l'espoir du changement à venir, à la violence de l'attaque, jusqu'au silence de la désillusion. Le titre par le déplacement des lettres illustre ce changement, ce basculement. Le lieu tout comme les lettres, restent les mêmes, mais leur sens a changé.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Stéphane Montavon (1977-) est un poète et artiste sonore suisse. Il parcourt le monde pour réaliser des enregistrements de terrains de situations aussi bien quotidiennes que de crises, puis y ré-implante des archives sonores et spatialise le tout afin de créer des pièces quadriphoniques de cinéma pour l'oreille, des performances in-situ ou des textes. Ses oeuvres explorent la discrédance entre audition et vision, questionnent le concept de paysage et poursuivent cet objet infiniment fuyant qu'est la voix. Avec **Antoine Chessex** (1980-) – compositeur, saxophoniste, performeur et musicien expérimental suisse – et **Gilles Lepore** (1972-) – réalisateur, auteur de bande dessiné et illustrateur franco-italien – ils réalisent le projet *l'Appeau*, une série de quatre pièces sonores et filmiques dont *Trahir la place* fait partie.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Invité à s'installer sur des tapis persans de forme circulaire rappelant graphiquement la physionomie de la place, et symboliquement le *sit-in* des manifestants, le spectateur trouve à sa disposition un libretto – terme choisi emprunté à l'opéra – contenant une traduction en français des textes en arabe ou en anglais qui lui sont donnés à entendre.

L'œuvre dure 47 minutes. Sur un écran, un *timer* permet de se repérer et de pouvoir suivre sur le libretto la traduction au bon endroit, selon son moment d'entrée dans l'installation. La circulation dans l'installation est libre. Les fragments sonores sont bruts, sans voix off, sans commentaires, ils sont liés entre eux uniquement par une bande sonore jouée au saxophone.

S'INTERROGER

- Pourquoi l'œuvre est diffusée en quadriphonie ? S'interroger sur l'installation et sa scénographie (tapis, motifs, *timer*, libretto...).
- Peut-on raconter une histoire sans images, et sans expliquer ce qu'il se passe ? Comment ?
- Pourquoi un peuple se révolte ? Etudier les causes conduisant un peuple mener une révolution grâce à différents exemples à travers l'Histoire.

ATELIERS

- Retranscrire une ambiance et un ressenti lors d'un évènement grâce à la captation des sons, sans images, sans commentaires. S'intéresser à l'histoire des techniques de captation du son.
- Dans un second temps, imaginer et créer une composition musicale pouvant accompagner les premiers enregistrements. S'intéresser à la musique expérimentale, la musique concrète, la musique de film...

ENSEIGNER

Compétences du socle :

- Se repérer dans les domaines liés aux arts.
- Analyser une œuvre sonore (musicale).
- Fréquenter les œuvres d'art.
- Décrire les œuvres d'art.

Compétences disciplinaires :

- L'espace et le temps (représenter/comprendre).
- Le créateur et l'auditeur.
- Art et pouvoir.
- Les conflits dans le monde.
- Interpréter une œuvre.

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Art sonore : on parle d'art sonore lorsqu'un artiste, dans une démarche plastique, utilise le son comme matériau à modeler, à transformer, à projeter dans l'espace. Historiquement, ces pratiques sont issues de démarches expérimentales, de recherches, souvent liées à des mouvements artistiques d'avant-garde. Aujourd'hui, elles entretiennent souvent des liens étroits avec les arts numériques et multimédia. (cf. livret art sonore — EMG).

État policier : terme utilisé pour qualifier un Etat, qui utilise la police, la police secrète, la surveillance pour maintenir et faire respecter les prérogatives du pouvoir politique en place. L'Etat policier se distingue par des caractéristiques totalitaires ou l'utilisation de moyens radicaux, violents et arbitraires pour assurer le contrôle social.

Libretto : dans le vocabulaire musical, le libretto est le document dans lequel peuvent être retrouvées les paroles associées à une représentation, lors d'un opéra par exemple.

Printemps arabe : le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires, d'ampleur et d'intensité très variable, qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. L'expression de « Printemps arabe » fait référence au « Printemps des peuples » de 1848, ou au Printemps de Prague. Les principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont le manque de libertés individuelles et publiques, la corruption, le chômage, la misère, le coût de la vie ainsi qu'un besoin de démocratie qui ne soit pas une simple façade.

Quadriphonie : est une technique d'ingénierie du son qui permet la restitution des musiques et effets sonores avec une impression d'espace accentuée, grâce à l'usage de quatre voies indépendantes organisées comme composant les quatre coins d'un carré.

Révolution égyptienne de 2011 : ou révolution de/du papyrus, révolution du 25 janvier, révolution du lotus ou encore révolution du Nil est une série d'événements ayant abouti à la démission du président Hosni Moubarak (au pouvoir depuis 1981) et à une libéralisation du régime. La révolution commence par des manifestations en réponse aux abus des forces de polices égyptiennes, à la corruption, mais aussi à l'état d'urgence permanent. Le chômage, le manque de logements, l'augmentation des prix et le manque de liberté d'expression sont également des causes importantes des manifestations. C'est le plus grand mouvement populaire qu'ait jamais connu l'Égypte.

Sit-in : manifestation non-violente consistant à s'asseoir en groupe sur la voie publique.

Scénographie : terme emprunté au théâtre. La scénographie désigne l'organisation de l'espace grâce à la coordination des moyens techniques. Le scénographe est celui qui prend en charge la mise en espace des œuvres, des objets, des textes et de tout ce qui constitue le contenu d'une exposition ou d'une œuvre.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES Disponibles à l'Espace multimédia Gantner

Les écoutis Le Caire [enregistrement sonore musical]/Aubry, Gilles; Montavon, Stéphane. - Gruenrekorder, 2010 (P). - 1 d.c. ; pochette cartonnée + poster dépliant 85x50 cm. Don des artistes.

Pont sonore belju : Dépliant poster : 60 x 42 cm/Archive en ligne : <http://www.earpolitics.net/belju/>

Bolidage : Performances en son multi-canal dans l'espace public pour voitures de tuning & orgue [texte imprimé]/Montavon, Stéphane, Auteur. - Bâle [Suisse] : Büro für Problem, 2014. - 67 p. : ill. en coul. ; 18 cm + fichier son en ligne. <http://www.buerofuerproblem.ch/edition/bolidage>

Selected Chamber Music Works: 2009-2013 [enregistrement sonore musical]/Chessex, Antoine, Compositeur. - Tochnit Aleph, 2014

Le Fils [texte imprimé]/Lepore, Gilles. - Porrentruy : Serideco, 2005. - [16] p. : ill. ; 30x30 cm.

Reliure Jacques Bataillard. Réalisé avec le soutien de Pro Helvetia, Antenne Cracovie - République et Canton du Jura (CH)

WEBOGRAPHIE

Site web de Stéphane Montavon : <http://re-implant.blogspot.com>

<http://re-implant.blogspot.com/2017/11/trahir-la-place-betrayed-square-2016.html>

Site web de Antoine Chessex : <http://www.soundimplant.com/achessex.html>

Interview des artistes : <http://mediatheque.communaute-emg.net/?p=2710>

Réalisée lors de la monstration de la pièce aux Journées du Patrimoine, à la citadelle de Belfort, en 2016