COMMENT SONNE LA LOIRE

Forum et rendez-vous itinérants
autour des musiques et danses traditionnelles en 2025 dans la Loire (42)
Initié par le CMTRA

1) UN FORUM REGIONAL, C'EST QUOI ?

Le Forum Régional des musiques et danses traditionnelles est un événement conçu par le CMTRA en collaboration avec plusieurs associations de pratiques amateurs et qui mobilise de nombreux autres acteurs des patrimoines de l'oralité en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il est né du souhait d'organiser **une manifestation fédératrice et itinérante** pour permettre l'échange entre les associations et s'ouvrir sur leur territoire par des partenariats avec des collectivités, des structures culturelles, sociales, éducatives, ou de tourisme à **l'échelle d'un département.**

Le Forum est coordonné par le CMTRA, en co-organisation avec des associations locales relais, afin d'enclencher des dynamiques territoriales durables. Il est pensé en biennale, afin d'inclure systématiquement une année de repérages d'acteurs et d'actrices, de prises de contacts et de préfiguration sur le terrain, puis une année d'organisation, de réalisation et de bilan de l'événement.

Il change de département tous les deux ans, et peut prendre des appellations variées en fonction des réalités locales et d'éventuelles thématiques choisies.

Après l'édition d'un Forum sur un territoire, de nouvelles dynamiques sont souvent créées : les associations continuent de porter conjointement des projets (Bal des familles en Haute-Savoie, travail autour des archives sonores en Ardèche…), certains festivals se poursuivent, et le lien avec les collectivités est maintenu.

Les objectifs des Forums régionaux :

- **Fédérer les acteurs des musiques et danses traditionnelles et des patrimoines de l'oralité** à l'échelle d'un département
- **Décloisonner le secteur :** Créer du lien entre les artistes professionnels et amateurs, entre les pratiques artistiques et les ressources documentaires, entre le milieu du bal et celui du concert, entre les acteurs de notre réseau et ceux de multiples champs d'intervention (pédagogique, social, tourisme, environnement, patrimoine…)
- **Faire connaître au grand public** la richesse des initiatives du secteur des musiques traditionnelles, dans une dimension actuelle et la plus ouverte possible : ateliers d'initiation, expositions, conférences, bals des familles, concerts de plein air, randonnées musicales, etc.
- **Valoriser les ressources sonores et documentaires** locales et les mettre à disposition du grand public et des amateurs de musique et danse, via des actions et des outils de

médiation

- **Soutenir une ou plusieurs associations relais via la co-organisation de l'événement** : Aide à la structuration et à la visibilité
- **Participer au maillage du territoire en favorisant la co-construction** : Implication de multiples associations dès la conception du programme

Historique :

▪ 7e Forum : sous l'intitulé Opération Rigodon, temps fort du 5 au 8 mai 2022 dans la communauté de commune de Mens (38), organisé avec le Folk des Terres Froides, le Musée du Trièves et 18 autres structures.
▪ 6e Forum : 29 et 30 septembre 2018 à Bourlatier (07), organisé avec la FAMDTA et Ardèche Espace Montagne. Intitulé « Festival d'Amondaut ».
▪ 5e Forum : 11 et 12 novembre 2016 à Seynod (74), organisé avec l'association Terres d'Empreintes dans le cadre du festival Empreintes Sonores, en partenariat avec de nombreuses associations et structures de Haute-Savoie.
▪ 4e Forum - 7 et 8 novembre 2014 à la Tour du Pin (38) organisé avec le Folk des Terres Froides.
▪ 3e Forum - Samedi 26 octobre 2013 au CCO de Villeurbanne (69), dans le cadre de la Semaine des Patrimoines Vivants.
▪ 2e Forum - 20 au 28 octobre 2012 à Cognin (73) organisé avec l'Amtrad et Diapason.
▪ 1er Forum - 26 novembre 2011 à Romans-sur-Isère (26).

2) UN FORUM REGIONAL DANS LA LOIRE EN 2025 : COMMENT SONNE LA LOIRE

En 2025, le CMTRA a choisi de monter un événement fédérateur dans la Loire, accompagné d'un tout nouveau projet de création musicale, valorisation et médiation.

Le projet s'étalera sur une année et demie de préfiguration, (2023-2024), suivi d'une année, en 2025, d'actions de création, transmission et du temps fort.

Le terme générique de « Forum régional » identifie le type de projet.

« **Comment sonne la Loire** » est le titre donné à l'édition de ce Forum dans la Loire.

Une thématique autour de la langue et du chant :

La Loire est un territoire ou de nombreuses langues parlées et chantées ont pu être recensées par le CMTRA lors de ses projets de collectage ou par d'autres acteurs : francoprovençal (ou arpitan) et occitan pour les langues dites « régionales » et une diversité de langues issues de mouvements migratoires des habitants et habitantes du territoire.

Le chant apparaît comme un vecteur évident de transmission de ces langues dans leur diversité, et fait écho aux réalités et pratiques culturelles et sociales locales, notamment

influencées par la vie ouvrière et paysanne, reflétées par de multiples chants de mai et chants de travail.

Un focus pourra être fait sur l'arpitan ou francoprovençal, langue peu connue et valorisée par les institutions et au sein même du réseau des musiques traditionnelles.

Dans le secteur des musiques traditionnelles, de nombreux groupes professionnels ou amateurs investissent un répertoire de chants en occitan, breton, basque ou corse par exemple, permettant aux auditeurs d'avoir de multiples occasions de découvrir ces langues régionales. En revanche, le francoprovençal ou arpitan est très peu chanté par les artistes en France, et le projet « Comment sonne la Loire » serait l'occasion de soutenir les artistes amateurs et professionnels explorant déjà cette langue, et d'inciter de nouveaux à s'en emparer.

L'arpitan ou francoprovençal (à ne pas confondre avec le provençal) appartient au groupe des langues gallo-romanes, dont est également issu l'occitan. Il s'agit d'une langue régionale parlée en Suisse romande, en Italie (vallée d'Aoste et Piémont), et en France, dans la région Auvergne Rhône-Alpes, tout particulièrement dans les départements de la Savoie, du Rhône, de l'Isère et de la Loire. Elle comporte plusieurs dialectes (forézien, gaga, lyonnais, etc).

Cette thématique de la langue et du chant se déclinera tant dans les concerts, bals, et ateliers que dans le pan dédié à la connaissance et à la création à partir de patrimoines et archives sonores, dans une relation d'interdépendance.

Ces patrimoines culturels ligériens seront notamment accessibles via le site Infrasons.org, plateforme de valorisation d'archives sonores coadministrée par le CMTRA et l'AMTA (Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne). Présentée sous forme d'une cartographie interactive, cette plateforme pourra être alimentée et prise en main par et pour les acteurs et actrices locales, et pourra donc venir nourrir « Comment sonne la Loire » tout autant que de mettre en valeur les patrimoines ligériens.

3) CONTENU ET CALENDRIER DE « COMMENT SONNE LA LOIRE » :

a) **Préfiguration : 2023 - 2024**

Le CMTRA a organisé des réunions avec les associations de pratiques amateurs et de transmission de la Loire en 2023 et 2024 à Saint-Etienne et Roanne, afin de recueillir les besoins, les avis et les savoir-faire à valoriser lors de « Comment sonne la Loire ».

Des collaborations ont eu lieu ou sont en cours, avec notamment :

- **Crêt de Folk**, **l'atelier de vielle à roue de St-Jean-Bonnefonds, TransHumance** et le **Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne** (« Sur les pavés, le trad » en septembre 2023),
- la **Fabrik** (collaboration lors du festival la Socane en mai 2024),
- la **Bâtie d'Urfé**, les **Infos danses, le Bec à sons** et la **Tourmentine** (« Sur les pavés, le trad » en septembre 2024),
- le **Conservatoire de Roanne** :

Musique sans frontière **le 8 avril 2025** : concerts et scène ouverte
Musique traditionnelle en partage **le 9 avril 2025** : concerts et sessions trads par les groupes de musiques amateurs du pays Roannais,
Musiques à chanter : conférence, et veillée musicale **le 12 juin 2025**

b) Valorisation de ressources sonores et création musicale
De septembre 2024 à juin 2025

Tape-Dru

Clume

Les Mécanos

L'aspect patrimonial de « Comment sonne la Loire » englobe la **recherche** et la **mise à disposition d'archives et de ressources** relatives aux patrimoines sonores ligériens pour le grand public ainsi que pour les enseignants, les professionnels de la médiation et/ou du patrimoine, les artistes du territoire.

La recherche de fonds d'archives sonores se fera aussi bien au sein des collections du CMTRA (projets de collectage menés dans la Loire), qu'auprès d'acteurs locaux (collecteurs et collectrices, archives municipales et départementales, structures patrimoniales…). Les archives sonores ainsi ciblées et identifiées seront mises en ligne sur des outils de mise à disposition et de valorisation numérique, et constitueront des ressources dans lesquelles puiser, tout autant qu'une vitrine des patrimoines ligériens.

Il s'agira d'héberger également des ressources écrites et **plusieurs articles** seront rédigés et publiés, pour étayer les archives sonores d'éléments contextuels permettant de mieux les appréhender et les comprendre (histoire d'une chanson ou d'une collecte, type de répertoire, …).

Ces outils ressources pourront par ailleurs constituer une opportunité pour les acteurs et actrices du département de mettre en avant leurs collectes/projets de recherche, de création/émissions de radio, par l'entrée contributive de la plateforme.

Dans une optique de valorisation et de création à partir du patrimoine ligérien, **plusieurs chants ou comptines** issus d'enregistrements collectés dans la Loire, et chantés dans différentes langues (francoprovençal, occitan, français, italien…), feront l'objet **d'arrangements** pour chorale/polyphonie, par des artistes du département.

Cette commande s'envisage comme une **création musicale**, permettant de nourrir les projets musicaux d'artistes de la Loire, qui pourront les intégrer dans leurs futurs projets. **Marion Fontana du projet Tape-Dru**, le groupe les **Mécanos,** le trio **Clume** sont mobilisés pour la réalisation de ces arrangements.

Les arrangements ainsi produits seront ensuite mis à disposition de chorales, écoles de musique, établissements scolaires et extra-scolaires de la Loire, afin que ces chants et comptines soient **repris par des groupes d'habitants et d'habitantes** via :

- **Des enregistrements de chacune des voix**
- **Des partitions**

Ces éléments seront mis en ligne sur le site du CMTRA et accessibles gratuitement pour tous.

Les chefs de chœurs, musiciens intervenants, professeurs de musique et de chant, enseignants en milieu scolaires pourront s'en emparer afin de les transmettre à leurs groupes de chant.

Par ailleurs, dans l'idée de faciliter l'appréhension des archives sonores et des enjeux qui gravitent autour d'elles, plusieurs **temps de médiation** auprès de publics divers (réseau de lecture publique, conservatoire, public…) seront organisés en amont, pendant ou après l'événement, selon la pertinence du calendrier pour les personnes concernées.

Enfin, des étudiants en master Développement de projets culturels à l'Université Lyon 2 seront amenés à **documenter ce processus de recréation sonore** auprès des artistes, qui donnera lieu à un objet finalisé (podcast, reportage, exposition…)/

c) Action culturelle :

De mars à août 2025

Une fois que le répertoire de chants issus de la Loire arrangés par les artistes sera mis en ligne via des enregistrements et partitions, nous proposerons à une diversité d'établissements du département de s'en emparer :

- chorales,
- écoles de musique,
- établissements scolaires,
- structures péri et extra-scolaires,
- structures sociales, foyers ruraux, centres sociaux, amicales laïques
- etc

Le CMTRA propose que des **ateliers de transmission** de ces chants puissent être animés par les artistes arrangeurs en amont du temps fort, auprès des différents publics de ces structures (enfants, adolescents, adultes, séniors, débutants ou amateurs), au sein de groupes déjà constitués.

Ces ateliers de transmission auront lieu à la demande des chorales, établissements scolaires, conservatoires et groupes d'habitants, **en fonction des budgets disponibles par les structures intéressées,** entre mars et août 2025.

Une à trois séances pourront suffire pour que l'artiste intervienne et que l'animateur du groupe puisse prendre le relais entre deux séances pour développer la transmission.

Un temps de restitution des groupes de chant intéressés, ayant fait intervenir ou non un artiste intervenant, sera proposé pendant le temps fort de « Comment sonne la Loire ». D'autres restitutions locales pourront avoir lieu à d'autres dates.

d) Temps fort : diffusion et restitution

Au Château de Goutelas et lieux associés – week-end du 14 au 16 novembre 2025

Le temps fort de « Comment sonne la Loire » aura lieu sur deux à trois jours et proposera une palette d'activités autour des musiques et danses traditionnelles. L'objectif est de rassembler dans un même lieu et moment tous les acteurs et actrices des musiques, danses traditionnelles et patrimoines locaux, et de les faire connaître au grand public dans un esprit d'ouverture festif et convivial.

Propositions de programmation – journées et soirées :

VENDREDI 14 NOVEMBRE AU CHATEAU DU ROZIER – FEURS (42) :

▪ Concert d'un groupe de la Loire et restitution d'une chorale autour des chants de la Loire réarrangés

SAMEDI 15 NOVEMBRE AU CHATEAU DE GOUTELAS– MARCOUX (42) ET ALENTOURS :

▪ **Concerts et bals** par des groupes de musique professionnels et amateurs de la région, et en particulier par les artistes ayant participé aux créations sonores
▪ **Ateliers de découverte et de pratique** de danse, musique, langues régionales par les associations amateurs et artistes de la Loire
▪ **Restitution des ateliers** par les groupes de chant amateurs participant au projet de création sonore à partir de collectes ligériennes
▪ **Conférences et médiation** autour du collectage et des archives sonores
▪ **Expositions**
▪ **Représentation du Grand Orphéon,** orchestre régional amateur ouvert à tous
▪ **Émission de radio et podcasts**
▪ **Déambulation musicale et chantée** sur le marché de Montbrison

DIMANCHE 16 NOVEMBRE DANS LE FOREZ :
▪ **Randonnée musicale**

L'accent sera tout particulièrement mis sur la participation et la prise en compte des habitants et des acteurs de la Loire, quel que soit le champ d'action.

4) LES LIEUX :

« Comment sonne la Loire » mettra l'accent, en plus des patrimoines issus de l'oralité, sur le patrimoine bâti et/ou naturel ligérien.

Le temps fort de l'événement se déroulera principalement au **Château de Goutelas** (Marcoux). Cette demeure Renaissance du XVIe siècle labellisée Centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture, est devenue au fil des années un lieu de vie, de création, de recherche et de fête. Sa restauration bénévole dans les années 1960 fut une incroyable aventure collective et citoyenne à laquelle ont participé plusieurs artistes renommés tels que Duke Ellington ou Armand Gatti, mais également des musiciens du réseau de musiques traditionnelles qui nous en ont fait le témoignage.

Son emplacement est central sur le département, permettant aux associations éloignées de se rencontrer plus facilement. Il dispose d'espaces de résidences qui pourront être mis à la disposition des artistes partenaires de l'événement. Ce choix est d'autant plus cohérent que le Château de Goutelas exprime la volonté de travailler sur le patrimoine oral, le collectage et les langues régionales. En plus d'une mise à disposition du lieu, l'équipe du Château s'est montrée très intéressée et sera impliquée dans la conception et la programmation de l'événement.

En dehors de l'aspect patrimonial, les temps d'action culturelle ou de médiation gravitant autour du Forum régional pourront se tenir :

- Au Conservatoire de Roanne, et au sein des réseaux des conservatoires et écoles de musique de la Loire dont Arémuz dans le Forez
- Au sein du réseau des musées de la Loire
- Au sein du réseau des médiathèques de la Loire
- Au Complexe d'Animation Rural de Marcoux
- A la MJC de Chazelles-sur-Lyon
- Dans des établissements scolaires et extra-scolaires du département
- A la Comète, l'École de l'oralité (Saint Etienne)
- Aux Archives départementales (Saint Etienne)
- au Château du Rozier (Feurs)
- le Parc Naturel du Livradois-Forez, tout proche, pourra être investi par une randonnée musicale lors du temps fort
- Dans les propriétés patrimoniales du Département : Prieuré de Pommiers, Bâtie d'Urfé, Couvent des Cordeliers, etc

5) LES PARTENAIRES :

Tous les lieux précédemment cités apparaissent comme autant de partenaires potentiels, auxquels peuvent s'ajouter :

- Les artistes et groupes professionnels locaux, en particulier Tape-Dru, Clume, et les Mécanos
- Des collecteurs et collectrices d'archives sonores (Christian Oller, Olivier Durif, Eric Montbel, Jacques Bardot….)
- Les associations identifiées de musiques et danses traditionnelles en amateur de la Loire (liste non exhaustive) :
  - Atelier danse du Centre social de Riorges,
  - les Infos Danses,
  - les Fardelez du Forez,
  - Crêt de Folk,

- Olympe,
- Danses sans frontières,
- Chorale des Ebarioles,
- Atelier vielle à roue du Club socio-culturel de St Jean Bonnefonds,
- la Tourmentine,
- Aix Trad et les Aixtradés
- Trad Lou'Folk,
- Croq'Folk,
- Passé Composé,
- les Hirondelles du Forez,
- les Baléatoires,
- l'école de l'Oralité,
- Tradiroulotte,
- Atelier danse du Centre social de Montbrison,
- Imprimerie Théâtre de Rive-de-Gier,
- Bagad avec Mor,
- Musique Imagineire,
- Traveling Band
- Cecurrel – Lou Esclops
- Bagad avel mor
- Atelier Chants du monde de la MJC du Pays d'Astrée,
- L'école de l'oralité

- Les associations de patoisants et notamment AFPL (Amis du Francoprovençal en Pays Lyonnais), groupe Village de Forez et Patois Vivant de Montbrison
- Les institutions et associations spécialistes des langues régionales telles que l'Institut de Langue Savoyarde (ILS), la fédération Lou Rbiolon, l'Institut Pierre Gardette de l'Université Catholique de Lyon, le Centre de dialectologie Gaston Tuaillon de Grenoble, la Faculté d'anthropologie de l'Université Lyon 2…
- L'Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne (AMTA), le territoire investi étant limitrophe du Puy-de-Dôme
- Radio Dio
- L'Association la Fabrik (Chazelles-sur-Lyon), dans le cadre de leur festival La Socane et avec leur bal monté
- La Maîtrise de la Loire

6) ET APRES ? :

L'objectif derrière l'organisation de « Comment sonne la Loire », outre l'enrichissement des réseaux et des collections sonores régionales, réside dans la volonté de créer des synergies locales durables autour des pratiques culturelles et des patrimoines régionaux.

Les associations de musiques et danses traditionnelles seront mieux identifiées par les institutions patrimoniales, de tourisme ou de transmission ainsi que par les collectivités, structures scolaires, sociales et le grand public, permettant des collaborations futures.

A titre d'exemple, à la suite du Festival d'Amondaut organisé en 2018 en Ardèche, les patrimoines musicaux et linguistiques ardéchois ont connu un regain d'intérêt sur le territoire avec un soin porté à leur sauvegarde et leur valorisation, et une série de rencontres et d'événements organisés avec les réseaux des médiathèques de l'Ardèche. De même, l'Opération Rigodon, organisée en 2022 en Isère, a favorisé un renouveau de la pratique dansée du rigodon. Des événements récurrents sont désormais organisés par l'école de Musique en Obiou ou le groupe les Coquecigrues en lien avec le Musée du Trièves. Un projet artistique et pédagogique a également été engagé avec le Conservatoire de Bourgoin-Jallieu, axé sur la réappropriation et la création à partir d'archives sonores.

Plus généralement, tous les patrimoines sonores ainsi ciblés sur chaque territoire de la région sont désormais accessibles et valorisés de manière pérenne sur la plateforme Infrasons.org, et tel sera également le cas pour la Loire.

7) CONTACTS :

- **Marie Delorme** – chargée du réseau des pratiques artistiques : marie.delorme@cmtra.org - 04 78 70 56 56 / 07 69 11 12 63
- **Laura Souillard** – chargée des collections sonores collections@cmtra.org - 04 72 41 83 12 / 06 65 51 30 83
- **Camille Frouin –** chargée de documentation documentation@cmtra.org - 04 72 41 83 12

www.cmtra.org