

Utana Ajadi

Une production de l'association L'ingénieuse

Notre manière d'être au monde est-elle la matérialisation de nos pensées,
de nos réflexions, de nos rêves ?

Notre société est-elle simplement la somme de nos actions, de nos
agissements ou également le reflet de ce qui nous habite intérieurement ?

Que voulons-nous vraiment ? Quel genre d'êtres vivants désirons-nous incarner ?

Quelle place pour le Vivant aujourd'hui, maintenant ?

L'association	4
Présentation du projet	5
L'équipe	6
Thématique	7
L'œuvre Textes Illustrations Musique	8
Biographies	10
Échéancier	12
Contact	15
Annexes	

L'association

L'ingénieuse et ses projets

L'association L'ingénieuse a été créée en 2022. L'association a pour but d'initier, réaliser et diffuser la création musicale – plus particulièrement dans le domaine du jazz, de la musique improvisée et du songwriting. Elle soutient notamment la création, la production et la promotion de projets musicaux et de projets pluridisciplinaires.

Elle encourage et favorise les échanges entre les artistes et produit des performances dans toute la Suisse. Elle accorde une grande importance à la parité femme/homme ainsi qu'à la qualité de ses productions.

A travers ses différents projets, l'association tient à toucher un large public. Elle est impliquée à la diffusion de créations musicales et culturelles dans des lieux tels que des écoles, des homes, des paroisses et milieux carcéraux.

Utana Ajadi, la nouvelle production de notre association, réunit l'écrivaine Zoé Borbély, l'illustratrice Johanna Schaible, la compositrice Fanny Anderegg, une soixantaine de choristes, le musicien – technicien Robert Torche et le bureau de graphisme Sifon autour d'une œuvre visuelle et sonore traitant de notre relation au Vivant.

Présentation du projet

Il était une fois notre lien au Vivant

En quelques mots, Utana Ajadi c'est :

Un petit livre (petit par sa taille, et non par son contenu) que tu peux emporter partout avec toi. Il contient :

- Des textes et des poèmes sur notre lien avec le Vivant
- Des illustrations et des dessins qui viennent faire écho aux textes
- Des chants inspirés des textes et de la thématique de notre relation au Vivant
- La légende Cherokee qui a donné naissance et l'impulsion première au projet.

Tu apprécies la musique, tu aimerais bien reprendre les chants avec ta chorale, ta classe ou à la prochaine fête de ton quartier ? Et bien grâce à un QR code à la fin du livre, tu auras également accès aux partitions ainsi qu'aux paroles des chansons.

Tombée sous le charme de la légende Cherokee du 5ème rêve, Fanny Anderegg réunit une équipe artistique afin de lancer la création d'un « livre musical » destiné à un large public. L'œuvre se veut également initiatrice de réflexion et outil didactique (écoles, chorales, ensembles musicaux,...).

L'écrivaine Zoé Borbély partage beaucoup de temps avec la compositrice dans le processus d'écriture.

En s'inspirant librement de la légende, elle propose des textes et des poèmes actuels traitant de la thématique de l'écologie et de notre lien avec le Vivant.

Fanny Anderegg et Zoé Borbély mettent dans ce processus une attention particulière à la place du chant et de la voix, car certains des textes seront ensuite mis en musique et arrangés pour chœur. Le volet musical sera composé par Fanny Anderegg.

Aux mots et à la musique font écho les illustrations. L'artiste Johanna Schaible vient s'ajouter au projet afin d'y apporter son savoir-faire et nourrir de façon visuelle et poétique l'interconnexion qui nous lie au reste du monde Vivant.

C'est le duo du bureau de graphisme Sifon qui mettra en valeur les créations poétiques et visuelles au travers d'une mise en page originale.

Quant à la composition musicale, c'est l'artiste Robert Torche qui s'occupera de mettre en espace et d'enregistrer les quelques 60 choristes du projet.

L'équipe

Zoé Borbély, écriture

Johanna Schaible, illustrations

Fanny Anderegg, composition / direction artistique / chant

Chorale Asparagus&Melon, chant

Chorale Shante, chant

Sifon, création et mise en page

Robert Torche, mise en espace / sonorisateur / enregistrement

La thématique

Une biodiversité culturelle au service
de la biodiversité écologique

Utana Ajadi – la baleine en langue cherokee – est un projet librement inspiré d'une légende cherokee sur la création du monde à travers les rêves.

Au-delà de son enveloppe narrative et poétique, ce projet est un réel questionnement sur la place que l'Humain désire prendre / occuper dans le cycle du Vivant et sur cette terre. Il invite les lecteur.trice.s à se reconnecter avec la nature qui les entoure, à se positionner et se responsabiliser face à la 6ème extinction massive à laquelle nous assistons, à reconquérir et développer leur pouvoir créateur. Nous sommes toutes et tous interconnecté.e.s, et nous sommes en constante interconnexion avec tous les êtres vivants de cette planète.

Écrit il y a plusieurs siècles de cela, le texte initial est resté d'une actualité incisive et mordante. La question qu'il pose continue de faire écho aujourd'hui : Que va-t-il advenir de l'Humanité lorsque celle-ci aura exterminé toute autre trace de vie sur terre ?

Tout en conservant la légende Cherokee comme noyau central, l'association L'ingénieuse désire apporter divers éclairages actuels sur la thématique de l'écologie, du respect du Vivant, de l'interconnexion entre les différentes espèces et (les différents) règnes. Elle tient à traiter du sujet au travers de prismes tels que l'écriture, le dessin et la musique - chaque domaine artistique venant nourrir, soutenir et compléter les diverses perspectives qu'offrent une telle thématique. Cette complémentarité artistique se veut le reflet du lien qui relie et connecte le monde du Vivant.

Les créations littéraires, visuelles et musicales aboutiront à un recueil de textes, de poèmes, de dessins et de chants. Le livre sera accompagné d'un cd ainsi que d'un QR code donnant accès aux partitions des chants, ainsi qu'à des photos et des vidéos collectées tout au long de la réalisation du projet. La plateforme sur laquelle se trouvera le matériel didactique permettra également de déposer des photos des différentes formations qui reprendront une partie ou l'intégrale des chants.

L'œuvre

Lire et Regarder

Réfléchir et s'imprégner

Entendre et Écouter

Des textes pour attiser la réflexion / la perception, pour aiguïser notre pensée.

Des poèmes pour ouvrir un espace vierge et sensible.

Loin d'être moralisateur ou condescendant, Utana Ajadi se veut intimement intègre, poétique et au service de l'introspection. Nous pensons que l'art est un outil formidable pour transmettre, (r)éveiller, questionner et inviter chacun.e à déployer son potentiel créatif.

Pour la création littéraire, la légende cherokee constitue le point de départ à partir duquel l'auteure écrira plusieurs textes, pouvant être autonomes les uns des autres, en prose et en vers libres. Le texte initial constitue un potentiel poétique dont l'auteure s'inspire tout en cherchant à rester proche de sa propre langue, de son quotidien. Dans cette démarche, l'auteure tentera d'écrire comment la légende de la création du monde cherokee résonne avec notre (son) propre monde. Écrire plusieurs textes distincts permet aussi de donner une voix à chacune des entités du texte. Comment l'arbre ou la baleine, chacune à leur façon, s'expriment? Tenter d'écrire les voix non-humaines permet d'explorer la langue personnelle de l'auteure et offre un espace d'expérimentation centré sur le Vivant.

En parallèle, les textes seront imaginés pour se lier à la création musicale. Cette collaboration entre écriture et musique met aussi l'accent sur la dimension sonore et l'oralité des textes durant le processus d'écriture et de création.

Utana Ajadi invite, à travers ses textes et ses poèmes, à plonger en soi pour – peut-être - y rencontrer la nuit, la lumière, la pierre, la feuille, la baleine qui nous ont précédé.e.s.

Pour, qui sait, renouer avec l'inspire et l'expire premier, renouer avec cet espace de co-création, renouer avec notre vraie puissance.

A l'écriture viennent faire écho les images.

Des dessins, des peintures pour mettre en mouvement les mots, illustrer le propos.

Offrir aux lecteur.trice.s l'opportunité de continuer le voyage intérieur au travers du regard que l'on porte sur la nature qui nous entoure. Tantôt sauvages et luxuriantes, tantôt arides et sèches, les scènes illustrées sont tout autant de paysages qui nous habitent et que nous façonnons non seulement de nos mains, mais également de nos pensées et de nos croyances.

Raconter notre lien à l'environnement, au monde vivant, au travers du prisme du dessin c'est aussi renouer avec une réalité que nous avons - plus ou moins consciemment - décidé de mettre de côté. Il faut du temps pour observer, s'imprégner et retranscrire ce qui semble insignifiant, inaperçu d'habitude.

Puis les mots et les images se font musique

La création musicale du projet est composée de deux suites – chacune constituées de cinq chansons qui se déroulent comme des scènes, des tableaux.

La première suite est librement inspirée de la légende Cherokee, la deuxième suite est créée à partir des textes et poèmes de Zoé Borbély.

La composition s'appuie non seulement sur la thématique du Vivant, mais également sur différents fils rouges musicaux tels qu'une note « de base » (le si bémol dans la première suite) sur laquelle tous les chants viennent se construire les uns après les autres. Cela amène non seulement une continuité et une homogénéité à l'écoute, mais également une contrainte lors de la composition. Ce choix d'écriture nous pousse à donner différents éclairages, couleurs et nuances tout en partant toujours d'un même noyau. Il rejoint entièrement l'impulsion créatrice du livre : différents regards, différentes approches, différents mediums et outils qui ont tous le même point de départ – notre rapport au Vivant.

La musique est composée de manière à embrasser différents « courants » musicaux : par exemple le chant de l'arbre est inspiré du style des vieilles chansons populaires françaises (ritournelles), tandis que celui de la Pierre est inspiré de chants populaires africains, celui de la Baleine ressemble beaucoup plus à une chanson française actuelle. Les pièces sont créées de manière à être accessibles à chacun.e, tout en garantissant une qualité et exigence dans l'écriture. Il est primordial de garder en perspective que tout le matériel musical est ensuite destiné à être repris par un large public : écoles, chorales amatrices, ensembles musicaux,...

Tous les textes ainsi que toutes les partitions seront disponibles sur une plateforme en ligne où ils pourront être téléchargés. Cela offre l'opportunité de rejouer la musique – en partie ou dans son intégralité – de manière illimitée et dans un large éventail de lieux et de structures.

La thématique de l'écologie et de notre rapport au Vivant nous semblant être primordiales, nous trouvons important de mettre à disposition du plus large public possible un outil simple et concret qui permette de lancer la réflexion, la discussion et le partage de manière poétique et créatrice.

Biographies

Fanny Anderegg
Composition / Direction artistique

Chanteuse, auteur et compositrice. Classe professionnelle de chant au Conservatoire de Montreux puis diplôme de pédagogie à la Haute École de Musique de Bâle. Depuis, elle enseigne le chant, dirige des chorales, anime de nombreux workshops et compose régulièrement pour le théâtre, des orchestres, des chorales. En mai 2010, sortie du nouvel enregistrement du Fanny Anderegg Quartet : HOME. S'inspirant d'interviews d'une trentaine de personnes différentes, Fanny Anderegg cherche ce qui constitue pour chacune d'elles son appartenance, sa « patrie ». En mars 2013, sortie d'un nouveau projet, HAPAX. Le quartet de base (Vincent Membrez au piano, Luigi Galati à la batterie, Peter Gossweiler à la contrebasse) s'agrandit pour accueillir Barbara Gasser au violoncelle et Luca Jeannerat au trombone. 2017 voit la sortie du projet électro-acoustique L'HORÉE en collaboration avec Vincent Membrez. En 2018, création du spectacle jeune public « Le Mystérieux chevalier sans Nom ». Fin 2019, sortie de l'album « Des Voiles ». Printemps 2022, création du Fanny Anderegg New Quartet avec notamment le batteur Lionel Friedli et le pianiste Stefan Aeby.

www.fannyanderegg.ch
www.fannyandereggquartet.com

Zoé Borbély
Écriture

Zoé Borbély est née en 2000 à Bienne et a grandi dans le Jura Bernois. Elle est diplômée de l'Institut littéraire et a reçu le prix du PIJA pour sa nouvelle Traits. Ses textes, variant entre poésie et prose, abordent principalement les questions du rapport à l'autre, des voix féminines et de l'écologie. (Aussi passionnée de lecture, elle tire son inspiration d'œuvres contemporaines francophones ou internationales, comme Gaëlle Josse, Agota Kristof et Jim Harrison.) En 2020, elle devient boursière de la Fondation Mérimat qui soutient les jeunes talents régionaux. Elle est publiée dans la revue Intervalles et sur le podcast Encres alliées. Elle a également co-fondé une micro maison d'édition consacrée à la poésie et à la fabrication artisanale, Raubazine. Depuis 2021, elle étudie les Lettres à l'Université de Lausanne et poursuit sa pratique de l'écriture au travers de divers projets. En 2022, elle a donné une lecture musicale en collaboration avec le théâtre Nebia et le TOBS (Théâtre Orchestre Bienne Soleure).

<https://raubazine.ch/blog/>

Johanna Schaible
Illustrations

Johanna Schaible (born 1984) is an artist and illustrator based in Switzerland. Her artistic practice unfolds at the intersection of illustration, visual art, and design. Johanna is a board member and mentor of the Bolo Klub, a collective which supports an emerging generation of picturebook illustrators in Switzerland and co-founder of Quince Collective with Dimitra Charamandas.

Publications

2021 Once Upon a Time There Was and Will Be So Much More, published in nine languages
2021 Amphorea Me Kéfi, with family Charamandas and Martina Meier, self-published
2014 Nuit Blanche with Dimitra Charamandas, Edition Fumetto
2013 Zahlen erzählen, self-published

Awards & Nominations

2022 Nomination for Deutscher Jugendliteraturpreis
2022 Literaturpreis des Kantons Bern
2022 European Design Award (Gold in Sign & Displays)
2022 Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis
2022 Bologna Ragazzi Award (Special Mention in Opera Prima)
2022 Nomination for Paul Maar-Preis 2022
2019 dPictus Unpublished Picturebook (Showcase at Frankfurter Buchmesse)
2014 Fumetto Schleuder (with Dimitra Charamandas)

www.johannaschaible.ch

Sifon
Graphisme

Le bureau de graphisme biennois Sifon composé de Fanchon Cartier et Simon Moser collabore avec Fanny Anderegg (notamment pour le projet de L'HORÉE) depuis 2017. Il est à l'origine de la ligne graphique de différents projets: typographie, logos, logos animés, titres de vidéos, graphisme de pochettes, flyers et affiches. Basé à Bâle de 2009 à 2013, à Bienne depuis 2014, l'atelier Sifon transpose idées et concepts dans un langage illustratif, graphique, tridimensionnel et animé, à la recherche de l'innovation dans la simplicité.

www.sifon.li

Robert Torche
Mise en espace du son / Enregistrement

Robert Torche est sound designer, programmeur et performer de musique électronique contemporaine et expérimentale. Ses intérêts couvrent un domaine sonore très large. Il est avant tout spécialisé dans la fabrication et l'utilisation d'instruments électroniques.

Après avoir terminé des études de Master en Audiodesign à la Musik-Akademie Basel, il a suivi une deuxième formation de Master en improvisation libre avec les professeurs Fred Frith et Alfred Zimmerlin. Depuis, il joue régulièrement dans diverses formations musicales.

Il est membre des ensembles Inverspace, We Spoke et viceversa, ainsi que du groupe d'improvisation libre UFO, avec lesquels il fait des régulièrement des concerts en Suisse et en Europe. Il est aussi habitué à jouer dans des formations ad hoc d'improvisation libre.

www.rottorweebly.com

Échéancier

2023 - 2024

août '23 à octobre '23 :	Création des textes, des illustrations et de la musique
octobre '23 à novembre '23 :	Graphisme, mise en page des textes et des illustrations
octobre '23 à décembre '23 :	Répétition des chœurs
janvier '24, 1ère moitié :	Enregistrements, mixage, mastering
janvier '24, 2ème moitié :	Pressage des disques + Impression des livres
février '24 :	Concert vernissage
mars '24 :	Diffusion du projet dans plusieurs librairies, écoles, écoles de musique de Suisse romande

Contact

Fanny Anderegg

Chemin des Pins 18
2606 Corgémont

fannyjazz@bluemail.ch

079 714 26 34

