

Voyage enchanté

Musique, voyage et émotion

//16.05.24-28.07.24//

Salle d'exposition de l'Université de Genève

Les chansons géographiques sont des chansons qui nous font voyager. Elles façonnent les lieux où nous les entendons et marquent pour longtemps ceux dont elles traitent.

Mais en composant l'air du temps elles composent aussi les bandes de nos existences et suscitent parfois des émotions partagées, entre le doux et l'amer.

En quelques minutes et une poignée de seconde, les chansons géographiques ont le pouvoir de réunir l'ici et le là-bas, le proche et le lointain qu'il soit spatial ou temporel.

**Une exposition proposée par l'Association
d'Images en collaboration avec le Département de
géographie de l'Université de Genève**

Voyage enchanté,

Déplacement virtuel opéré par certaines chansons, capables de téléporter leur audience dans un lieu et une ambiance, chargés d'émotions et de phantasmes géographiques

MADE IN ITALY

Die großen Superhits von **Ricchi e Poveri**

Incl. neuer Top-Hit
Ciao Italy,
ciao Amore

Made in Italy
Mamma Maria
Piccolo amore
Sara' perche' ti am...
M'innamoro di...
...und viele, viele...

Voyage, voyage...

1987 : Desireless chante « (...) Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage ».

Juste après le premier couplet la chanteuse fait une courte pause. Un moment de silence avec en écho les faibles notes du dernier accord. Ce n'est pas grand-chose, à peine une suspension, mais elle permet à celle ou celui qui l'écoute de reprendre son souffle et de trouver une âme complice avec qui entonner à tue-tête le refrain crédité de 80 000 000 d'écoutes sur Spotify : « (...) Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage ».

Ainsi en va-t-il de certaines chansons qui traitent d'un lieu, d'une ville, d'un ailleurs. Elles fédèrent et transportent. Ces chansons sont des véhicules qui nous conduisent vers ce que l'on appelle des imaginaires géographiques.

Ces chansons sont aussi des destinations. Elles façonnent les lieux dont elles parlent et transforment l'endroit où on les écoute. Le salon, la cuisine, le tram, la douche, le bar, la voiture perdent soudainement leur caractéristique fonctionnelle pour devenir Los Angeles, La Madrague, Amsterdam, New York, Le Cap, voir Genève.

Cette exposition prend pour objet une douzaine de ces chansons géographiques et s'intéresse aux liens qu'elles tissent entre émotions et destination géographique.

Genèse et objectifs du projet

Il existe des liens étroits entre lieu et chanson. **Qu'est-ce que les chansons nous disent des lieux ? Qu'est-ce que les chansons font aux lieux ?** On sait que les chansons marquent une époque et qu'elles ont une histoire. On pense moins à leur géographie. Pourtant de *Capri* à *La Isla Bonita*, de Venise (qui, selon S. Reggiani, n'est pas en Italie) à Rome (où Skye Edwards marche en liberté) en passant par Baltimore (dont la mort est chantée par Nina Simone), de *Nantes* à *Amsterdam* en passant par *New York New York*, de *Penny Lane* aux *Champs-Élysées*, de *la Douce France* à *La petite Tonkinoise*, le long de *la Nationale 7* ou sur la plage de Sète (où Brassens supplie qu'on l'enterre), de *Cocody Rock* à la Nouvelle-Orléans d'où Beyoncé appelle les *ladies* à s'organiser et sans oublier *Genève... ou bien*, on ne compte pas les lieux qui ont été l'objet d'une chanson. Et que seraient Paris sans Édith Piaf, Lisbonne sans le Fado, Liverpool sans les Beatles, Rochefort sans ses Demoiselles, Los Angeles sans *Lalaland* ? La chanson participe parfois à l'identité des lieux, constitue leur patrimoine et fabrique leur attractivité. L'exposition « *Voyage enchanté* » vise à toucher le grand public en s'adressant à lui sous une forme accessible et à propos de chansons qu'il connaît par cœur.

La thématique du lien entre lieu et chanson a fait l'objet d'un premier ouvrage *Monde enchanté*, publié chez Georg en 2021 et édité par le Prof. Jean-François Staszak et Raphaël Pieroni, deux enseignants-chercheurs du département de Géographie de l'Université de Genève. Suite au succès critique et public, un second ouvrage consacré aux liens entre villes et chansons a été publié en décembre 2022. La publication d'un troisième tome, *Voyage enchanté* est prévue pour le printemps 2024. L'exposition « *Voyage enchanté* » prendra appui sur ce matériau composé i) de chansons issues de la musique populaire (pop, rock, hip-hop, chanson à texte...), ii) de courts textes écrits à leur propos par des géographes et qui croisent récit subjectif et géographie critique, iii) de contenu audio et visuel (pochettes de disque, clips, extraits de comédies musicales, etc.).

Par son orientation vers le grand public, son objet, et sa forme immersive, cette exposition visera à porter un éclairage inédit sur les liens entre lieu, chanson et émotion. Il s'agit de proposer aux visiteurs un voyage sentimental dans l'espace et le temps, à travers un corpus de chansons. Chacune évoque un lieu, un moment et met en place une ambiance, associant la ville citée à un affect : la nostalgie, la peur, la joie, l'espoir, la fierté, etc. C'est en établissant le lien entre un lieu et une émotion que les chansons enchantent le monde. On peut l'expliquer par le texte, mais comme il s'agit de ressentir, le mieux est d'en faire l'expérience. C'est pourquoi notre projet passe nécessairement par une exposition, dont les dispositifs immersifs permettront aux visiteurs d'aller de ville en ville, de chanson en chanson et d'éprouver la capacité des secondes à enchanter les premières.

Porteurs du projet

Association d'images, fondée en 2019 regroupe des artistes de la scène culturelle genevoise et des chercheurs·es issus·es du monde académique. L'association est dédiée à l'image fixe et animée (son histoire, sa valorisation et ses usages) et vient en soutien de ses membres et de leurs projets curatoriaux, artistiques, scientifiques ou encore de médiation culturelle. L'exposition « *Voyage enchanté* » est conçue par Nicolas Leresche (curateur et chercheur) et Jean-François Staszak (professeur au département de géographie de l'UNIGE), avec le soutien de Raphaël Pieroni (chercheur et partenaire HEAD). Le bureau genevois StudioPress est en charge de la scénographie et Mathieu Epiney des productions vidéo.

L'exposition et ses satellites

L'exposition se déroulera à la salle d'exposition de l'Université de Genève ainsi que sur la jetée du Bain des Pâquis.

La salle d'exposition de l'Université de Genève

Il s'agira dans cette salle de faire entendre des chansons issues des ouvrages *Mondes enchantés*, *Villes enchantées* et *Voyages enchantés*. L'exposition abordera, i) la production des imaginaires géographiques et ceux qui sont associés à Genève en particulier, ii) les différentes émotions générées par les chansons géographiques avec un focus sur la nostalgie, iii) les liens entre chansons géographiques et films de comédie musicale ayant pour cadre une ville.

Ces trois thématiques seront développées à travers différents dispositifs scénographiques détaillés ci-dessous :

Des chansons pour voyager :

Jukebox

Ce dispositif présentera sous la forme d'un vrai-faux jukebox, un catalogue de 150 chansons issues des trois ouvrages ainsi que les textes écrits à leur propos par des géographes.

Fiat 500

Une véritable Fiat 500, dans laquelle 2 passagers/visiteurs pourront prendre place et voyager à travers le monde via une liste de chanson tirée du corpus de texte des trois ouvrages.

Les liens entre chanson, lieu et émotion :

La salle de cinéma

Les visiteurs pourront voir, dans une logique de mise en abyme, une sélection d'extraits de films qui illustrent ce que l'écoute d'une chanson fait à l'auditeur.

- « Pépé le Moko », on y voit Fréhel écouter une de ses chansons sur un gramophone (<https://www.youtube.com/watch?v=9YG-yriP-Ao>)
- « La maman et la putain », on y voit l'acteur Jean-Pierre Léaud écouter « La chanson des fortifs » de Fréhel ([\)](https://www.youtube.com/watch?v=6oBozi4Ce3U=)

Du paysage sonore à la ville enchantée : l'exemple de Paris

Une fresque visuelle et sonore occupera le mur principal de la salle face à l'entrée. Construite sur le modèle du *sketchnote* et de la carte mentale, cette fresque illustrera la thématique de la chanson de Paris. Ce courant musical renvoie à une chanson chantée à Paris par un.e Parisien.ne, et qui parle de Paris. Les premières chansons apparaissent à la fin de XIXe siècle, entonnées par des chanteur.euses de rue ou dans des cabarets, comme celui d'Aristide Bruand (1851-1925). La scénographie reposera sur des extraits sonores, des séquences audiovisuelles, du matériel iconographique (cartes, affiches, portraits photographiques, etc.)

Chanson et identité de lieu :

Genève, ou bien ?

Installation vidéo présentant trois chansons sur Genève :

- Marie Laforêt (il n'y a pas de clip vidéo, mais cette archive de la RTS, qui pourrait peut-être faire l'affaire, <https://www.youtube.com/watch?v=4c2xBqJHeYc>)
- Laurent Nicolet, Le Gen'vois staïle, <https://www.youtube.com/watch?v=aOEngqD0Pa0>
- Kenzy, <https://www.youtube.com/watch?v=sN0IWL4UxMk&t=161s>

Clips vidéo

Présentation des huit clips vidéo créés par l'artiste vidéaste *Mathieu Epiney*.

<https://www.unige.ch/sciences-societe/geo/monde-enchante/>

Activités de médiations scientifiques

L'exposition sera complétée de nombreux projets de vulgarisation scientifique.

Les Cafés géo

Une forme de médiation qui permet de mettre en valeur les questionnements, arguments et logiques qui sont portés par des acteurs non-scientifiques, issus de la vie civile ou associative. Animés par une personne du département de géographie

de l'Université de Genève, ces deux rencontres auront lieu dans des librairies indépendantes partenaires ou des cafés du centre-ville.

La journée d'étude

Une journée d'étude sur invitation consacrée aux liens entre géographie, musique et émotion.

La Plaquette

Création d'une plaquette didactique à destination des écoles primaires, des cycles et des bibliothèques municipales de Genève. Elle portera spécifiquement sur l'exemple de Genève telle qu'il est développé dans le module 1 et servira de support lors des visites scolaires.

Jetée des Bains des Pâquis

Aux mêmes dates que l'exposition principale à l'UNIGE, 17 chansons et leur texte correspondant seront exposés sous la forme d'affiche au format A0 sur la jetée des Bains des Pâquis. Une des cabines des Bains sera également aménagée sous la forme d'une installation audiovisuelle à partir des vidéos clips que l'artiste vidéaste Mathieu Epiney a créé à partir de textes tirés des trois ouvrages.

Bibliothèque municipale de la Cité, Genève

Le partenariat avec les BM de Genève reposera sur l'organisation d'un concours d'écriture à destination des jeunes de 12 à 20 ans et sur l'installation dans le bâtiment de la bibliothèque de la Cité d'un dispositif d'écoute inspiré d'un des dispositifs présents dans l'exposition principale.

Calendrier

Avril-juillet 2024 : exposition dans la halle d'entrée de la Bibliothèque de la Cité, Genève

Mai-juillet 2024 : exposition sur la jetée des Bains des Pâquis, Genève

16 mai-28 juillet 2024 : exposition principale à la salle d'exposition de l'Université de Genève

25 mai : Nuit de musées

21 juin : Fête de la musique, remise des prix du Concours d'écriture.

Partenaires institutionnels

Bibliothèques de Genève

Département de l'instruction publique (DIP)

Département du territoire (Etat de Genève)

Partenaires communication

RTS

Le Courrier

Genève Tourisme & Congrès

Aéroport de Genève

Soutiens

Agora, Fonds national suisse (FNS)
Université de Genève (Faculté SDS, Commission administrative, Département de géographie et environnement)
Département du territoire, Etat de Genève
Société académique

Recherche en cours

Biographies

Mathieu Epiney

Mathieu Epiney est un réalisateur et musicien suisse, né en 1982 à Genève. Après des études à l'École Supérieure d'Infographie 2D/3D ARIES Annecy, il travaille comme graphiste designer, puis se lance en 2006 dans la réalisation audiovisuelle. Il a réalisé plusieurs films d'animation (Trottoir (2009), Spermathomme (2012), Cyclopèdes (2014) et l'Oiseau Blanc (2022)). En parallèle, il exerce dans le graphisme et les films de commande pour diverses institutions. En tant que musicien, il a participé à la création de plusieurs albums avec divers groupes genevois et lie ses passions pour la musique et l'image par la réalisation de clips vidéo pour des groupes suisses et internationaux.

Nicolas Leresche

Artiste et performeur dans le domaine des arts vivants, il termine actuellement une thèse au département de géographie de l'UNIGE. Formé en géographie (UNIGE) et en anthropologie (IHEID), Nicolas Leresche travaille actuellement sur les géographies immersives et l'expérience scénographiée de la proximité en contexte muséal.

Raphael Pieroni

Géographe de formation, Raphaël Pieroni a obtenu sa [thèse de doctorat](#) portant sur la mobilité internationale des politiques culturelles à l'Université de Genève en 2017. Aujourd'hui responsable du pôle Agora du centre interdisciplinaire de la HES-SO Genève pour la transition des villes et des territoires ([CITÉ](#)), il est également depuis 2023 chercheur à la Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD – Genève) où il travaille en tant qu'adjoint scientifique au projet FNS / Faire le Monde - Premiers globetrotters et tours du monde touristiques. Son approche culturelle de la géographie l'a conduit à être commissaire de plusieurs expositions, parmi les plus récentes : *Frontières en tous genres* (Université de Genève, 2019) ; *Quartier réservé – Prostitution coloniale, Casablanca 1923-1955* (Villa des Arts, Casablanca, 2021 – Université de Genève, 2022) ; *Le tour du monde de Emilio Balli 1878-1879* (Musée Cevio, Tessin). Sa prochaine exposition porte sur les tours du monde touristiques et est prévue pour 2025 au Musée Nationale Suisse.

Il est enfin l'auteur ou/et directeur des ouvrages (collectifs) suivants : *Quartier réservé, Bousbir, Casablanca* (Éditions Georg, 2020) ; *Politiques urbaines de la nuit* (Alphil, 2022) ; *Monde enchanté, chansons et imaginaires géographiques* (Tome I, 2022) & *Villes enchantées, chansons et imaginaires urbains* (Tome II, 2023) – (Éditions Georg).

Jean-François Staszak

Jean-François Staszak est professeur de géographie à l'Université de Genève. Inspiré par les études de genre et postcoloniales, il a travaillé sur la science, la peinture, la photographie, la danse, le cinéma, l'urbanisme et plus récemment la musique afin

d'identifier et de caractériser les imaginaires géographiques qu'ils (re) produisent. Ses travaux récents portent sur l'articulation de l'exotisme et de l'érotisme, principalement en France, à Tahiti, aux États-Unis et en Afrique du Nord. Ses recherches se situent à l'intersection de l'histoire, de la géographie culturelle et des études visuelles. Il a publié 17 livres et près de 80 articles ou chapitres dans des ouvrages collectifs, et réalisé plusieurs expositions.