présente

4° Festival
« Ménilmontant, Capitale de la Musique Equitable et Ecologique »

du 3 au 21 novembre 2010

(2ème partie)

Une initiative soutenue par

Culturesfrance
la Région Ile-de-France
la Mairie de Paris
les Mairies du Xlème et XXème à Paris
le Fond social européen
La Maison des Métallos

I . RESUME

Titre : 4° Festival « Ménilmontant, Capitale de la musique équitable et écologique »
But : Célébrer la diversité et richesse culturelle de Ménilmontant, d'hier et d'aujourd'hui, en organisant un parcours musical dans le quartier Ménilmontant ,renforcer les réseaux de distribution et de promotion de la filière musicale équitable et écologique, faciliter le débat public en informant un large public sur les questions du commerce juste et des biens culturels, de l'écologie et du développement durable, créer un nouveau concept de festival de musique.

Dates : Du 3 au 21 novembre 2010

Objectifs :
• Organiser et éco-concevoir une série d'événements culturels: concerts, projections, expositions et rencontres sur le thème de la musique équitable et écologique.
• Rassembler et générer de nouvelles dynamiques avec les acteurs du développement local, de l'écologie et du développement durable, du commerce équitable et de la musique.
• Faciliter et nourrir le débat public autour du commerce équitable, de l'écologie et des biens culturels en particulier la musique.

Participants :

- Les artistes soutenant l'initiative: **Bertrand Belin, Las Ondas Marteles**, **Lo'jo, Kutumba, Electroshnok et Papafard.**
- Les salles de spectacle : La Maison des Métallos, le Studio de l'Ermitage, l'Alimentation Générale
- Les acteurs de la filière musicale et phonographique : (la coopérative DHR, Nuits Capitales, Culturesfrance, Paris Mix)
- Les acteurs du développement durable et de l'économie sociale et solidaire : Réseau Culture 21, l'Atelier IDF, la C.R.E.S.S Ile-de-France.

Coordination : Association FairPlayList

Contact :

Gilles Mordant,
Directeur artistique
FairPlayList, 8, rue du Général Renault, 75011 Paris
tél : 06 09 36 97 60
gilles@fairplaylist.org
www.fairplaylist.org

CONTEXTE

Depuis plus de 40 ans, le commerce équitable propose une alternative efficace pour permettre de réduire l'iniquité résultant du commerce conventionnel, en remettant l'homme au coeur du dispositif économique.

Au fil des années, cette prise de conscience spectaculaire dépasse de plus en plus l'acte d'achat responsable de matières premières telles que le sucre ou le café. La mobilisation actuelle autour du réchauffement climatique appelle à se questionner sur l'ensemble des domaines qui régissent nos sociétés, en particulier l'économie et le « vivre ensemble » dans un respect de la planète.

A l'heure de la nouvelle donne économique et écologique, le commerce équitable est donc susceptible de concerner tous les biens ayant une valeur marchande. De plus, l'opinion associe de plus en plus sa consom'action à une philosophie de la vie, une manière de voir le monde et sa place en son sein, une économie de l'échange de biens et services fondés sur le respect. Respect des hommes et juste rétribution de leur travail bien sûr ; mais également respect de l'environnement et nécessité de s'inscrire dans une démarche de développement durable.

L'action de Fairplaylist s'inscrit dans ce contexte. Depuis 2003, l'association oeuvre à l'émergence de perspectives économiques et sociales plus équitables et écologiques dans l'industrie de la musique. En fédérant tous les acteurs de la filière de la production musicale (de la création à la vente, en passant par la production et la distribution), FairPlayList propose aux acteurs un lieu de convergence où peut se construire un réseau solidaire durable articulant le local au global.

Le lancement et la distribution d'une compilation avec la participation d'un ensemble d'artistes/musiciens pour expérimenter de nouvelles manières de produire et de distribuer la musique a émergé des débats publics animés par l'association. Avec une pratique plus juste et une fabrication plus écologique de l'objet disque, « le Son de Ménilmontant », projet pilote lancé en 2007, contribue à réduire la précarité des personnes souhaitant vivre de leur art, tout en permettant l'émergence de nouveaux réseaux de distribution dans les magasins du commerce équitable et/ou de l'agriculture biologique, les scènes alternatives, les commerçants « hybrides », les disquaires, boutiques, et autres commerces de proximité.

En 2007, l'association FairPlayList a organisé un festival pas comme les autres où musique et écologie étaient à l'honneur. La première édition du festival « Ménilmontant, capitale de la musique équitable et écologique », à Paris, du 3 au 6 mai 2007, a remporté un franc succès auprès d'un public enthousiaste venu en grand nombre.

Une sorte de parcours musical sur quelques jours, alliant le local au global, l'écologie et l'équitable, la fête à la réflexion, le festival de Ménilmontant est une véritable ode composée pour célébrer Ménilmontant d'hier et d'aujourd'hui !

Les éditions 2008 et 2009 du Festival de Ménilmontant ont confirmé l'intérêt du public pour ce genre nouveau de festival à la croisée des chemins entre la découverte d'un nouvel art de vivre citoyen et écologique, et la célébration d'une diversité musicale sans cesse renouvelée.

D'autant que l'actualité de l'industrie musicale a mis sur l'agenda de tous les acteurs de la

filière la question de son futur artistique et financier. Les pistes sont multiples. Fairplaylist est alors apparu comme beaucoup plus qu'un laboratoire. Les actions de l'association créent un précédent, une voie possible. En témoigne également le mouvement observé ces derniers mois de la musique éthique, de la prolifération des dits « festivals verts », de la création du premier festival pluridisciplinaire engagé pour la protection de notre planète par CulturesFrance ou encore de la table ronde organisée par « musique info hebdo » sur la musique et le développement durable. En France, des initiatives régionales prolifèrent comme PhonoPACA à Marseille, Feppia à Bordeaux, à la recherche d'une autre voie possible pour l'industrie musicale. De cette effervescence se renforce la certitude d'un nouveau modèle économique écologique et éthique de la musique de demain, voire de la culture dans son ensemble.

Fairplaylist, consciente de ces enjeux, mène depuis quelques années une réflexion pragmatique sur un système de garantie possible entre les différents acteurs de l'industrie musicale.

Moment festif annuel confirmé, le Festival de Ménilmontant offre donc aussi un espace singulier et unique à la musique conjuguée au futur simple.

FESTIVAL 2010 (2ème édition)

MÉNILMONTANT, Capitale de la musique équitable et écologique

FairPlayList, s'associe aux temps forts tels que le mois de l'Economie Sociale et Solidaire pour organiser ses événements. En effet, le mois de novembre est consacré **à l'Economie Sociale et Solidaire sur tous les agendas des acteurs engagés.**
En partenariat avec l'Atelier, *Centre de Ressources de l'Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France,* le festival aura lieu dans les différentes salles du quartier de Ménilmontant (Maison des Metallos, l'Alimentation Générale, Le Studio de l'Ermitage), offrant une programmation riche accompagnée d'ateliers, de débats ainsi qu'un aperçu du festival « **Planet-Nepal** » qui aura lieu du 29 au 31 octobre à Katmandou (film, exposition photos, débats et rencontres) sur l'initiative de CulturesFrance et de l'Alliance française à Kathmandou et dont Fairplaylist est le partenaire (www.planetnepal.org.np).

Planet-Nepal

Dans le cadre du festival de Ménilmontant, un retour sera fait sur le projet « Planet Népal », un festival pluridisciplinaire engagé pour la protection de notre planète, à Katmandou, au Népal, organisé **par Culturesfrance** avec la soutien de **L'Ambassade de France** au Népal et **l'Alliance Française** de Katmandou. Pour cette première édition, une équipe de Fairplaylist sera présente pour coordonner une scène musicale avec **Lo'jo**, organiser des débats sur le thème de la culture et du développement durable, participer aux activités générales. Une création artistique unique et un échange aura lieu avec le groupe népalais **Kutumba,** lequel viendra également jouer à Paris au mois de novembre 2010 pour clôturer cette rencontre.

- **3 novembre - Papafard** (afro-jazz) / **L'Alimentation Générale**

Rythmes endiablés, arrangements jazzistiques et improvisations enivrantes menés par le compositeur et saxophoniste Sébastien Buchholz, accompagné de ses musiciens, Papafard est un cocktail de musique savante et dansante, un mélange afro fanfare jazz d'humour et de sensualité...
Dans le cadre du lancement du mois de l'économie sociale et solidaire, le concert sera précédé par un café-débat sur ces questions appliquées au secteur de la culture, de la musique en particulier.

- **11 novembre - Las Ondas Marteles et Bertrand Belin / Studio de l'Ermitage**
  *avec l'**avant-première du dernier film documentaire de Vincent Glenn « Indices »***

On ne présente plus Vincent Glenn. Ou bien si ? Alors disons pour faire vite que c'est le réalisateur de Davos, Porto Alegre et autres batailles (2003) et de Pas assez de volume (notes sur l'OMC) (2004). "*Un film militant, pas chiant et intelligent... que demande le peuple ?*" écrivait ***Le Canard enchaîné*** à propos du premier. "*Vincent Glenn signe une oeuvre d'utilité publique, apte à transformer les spectateurs néophytes en citoyens lucides*" constatait ***Télérama*** à propos du second.

Il nous présente « Indices » son dernier film au cours d'une soirée inédite : Comment expliquer à nos enfants que la catastrophe de l'Erika contribue à accroître le Produit intérieur brut ? Et que pourtant, l'accroissement du PIB continue à figurer parmi les toutes premières priorités de nos élus...? Quelques questions à l'origine de ce film-enquête… Si

vous ne savez pas bien ce qui anime le Forum pour d'autres indicateurs de richesse (FAIR), ni ce qu'est la « Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social» alors ce documentaire est pour vous !

La BO co-écrite avec Seb Martel et Fantazio contient aussi un titre des « Enfants des autres », où l'on retrouve Bertrand Belin, occasion rêvée de réunir tout ce beau monde (sauf Fantazio indisponible) dans une même soirée. Seb Martel et Bertrand Belin se sont déjà retrouvés sur une même scène récemment, de quoi continuer l'expérience ...

Plus en première partie de soirée :
- Projection de courts-métrages : dernier film de Stéphane Elmadjian et de Christophe Del Debbio : freedub 2. Durée : 12mn

- **Planet-Nepal Katmandou / Paris – 20 et 21 Novembre / Maison des Métallos**

En Partenariat avec la **Maison des Métallos**

- **Exposition Photos *(*Tout le mois de novembre)**

NayanTara Gurung Kakshapati, Photographe népalaise
L'exposition photographique **The Weathered People** s'installe à la Maison des Métallos et nous montre les différentes ethnies au Népal qui affectées par les changements climatiques, est un portrait- chronique de vie. Trente photographies grand format accompagnées des textes d'un journaliste népalais Prawin Adhikari qui a suivi la photographe pendant son périple.

- **20 novembre - Concert Lo'jo trio, Kutumba / Maison des Métallos**

Rencontre musicale inédite entre ces deux groupes. Après leur concert commun à Katmandou au cours du Festival Planet Nepal et un passage à Angers en résidence chez Lo'jo, nous aurons la chance d'assister en avant-première en Europe à un set de musique traditionnelle népalaise avec le groupe Kutumba. Accompagnés de Lo'jo, il faut s'attendre à d'agréables surprises.

Lo'Jo
Voici près de 20 ans qu'ils nous offre un univers ciselé dans un alliage de rêves et de souvenirs de voyage. Métissée dès la découverte des musiques d'Europe de l'Est lors d'un séjour polonais en 1988, la tribu angevine n'a cessé d'enrichir ses sonorités au contact d'autres cultures. Le Mali leur a appris à domestiquer les cascades cristallines nées d'une kora ou d'un kamele n'goni, la guitare des jeunes bambaras. Le Sahara du groupe, qu'ils ont largement contribué à faire connaître par ici, leur a dévoilé les secrets des arabesques de leurs chants. La Réunion leur a permis d'insérer le groove des percussions kayembs ainsi que la soul du maloya et l'Inde a apporté à Denis Péan l'harmonium sur lequel il compose aujourd'hui toutes ses chansons.

Kutumba
Le mot Kutumba tient un sens particulier dans la langue Nepali. Il représente le lien unique entre les membres de la Communauté. Kutumba croit qu'en réunissant les personnes par la musique traditionnelle Nepali de nouveaux bruits, idées et energie se créeront. Les membres de Kutumba se trouvent investis dans des initiatives sociales individuellement aussi bien que collectivement tout au long de l'année.
« Depuis maintenant 3 ans que je suis au Népal, je peux vous assurer que sur le plan

musical, il est difficile de trouver quelque chose de mieux, qui se base entièrement sur le patrimoine musical classique, avec leur propre ré-interprétation (nouvelle musique traditionnelle-tradition = concept toujours en évolution, en mouvement,...). Ils ont également entrepris une démarche ethno-musicologique sur la collecte, la préservation et la diffusion des nombreuses formes de musiques traditionnelles népalaises. » Philippe Martin ex-directeur de l'Alliance de Katmandou.

Mais aussi...

- **Librairie itinérante : « Épicerie d'art frais »**
  De la musique, des textes, des images, des œuvres et des productions artistiques, politiques ou vinicoles... L'Epicerie d'Art Frais met sur son étal tous les produits de saison.

- **Projection en avant-première** du film court (13mn) d'**Arnaud Leborgne**, qui a suivi la préparation et l'ensemble du festival Planet Nepal (entrée libre).

- **Installation – vidéo de Karl Knapp**, Art contemporain et environnement (le 20 novembre à 14h).

- **Témoignage-débat avec la participation exceptionnelle de l'explorateur Christian Clot**, ainsi que d'autres invités surprises. Ce moment d'échanges viendra illustrer la situation présente de notre planète tout en abordant la véritable nature des enjeux du développement durable (entrée libre) (le 20 novembre à 16h)

- **Animation ludique, poétique et musicale avec le groupe népalais Kutumba** auprès des plus petits, en acoustique dans le hall de la maison de métallos (présentation des instruments, histoire de la musique, les rythmes, etc) (entrée libre). (21 novembre à 14h)

- **Café-débat** avec la présence Christelle Blouet, Agenda 21 de la Culture, Vincent Glenn, Coopérative DHR, Gilles Mordant, Fairplaylist, Philippe Mourrat, Maison des Métallos (entrée libre) (le 21 novembre à 16h)

Et si la musique devenait éthique et écologique? *Le rapport de l'UNESCO intitulé «Investir dans la diversité culturelle et du dialogue interculturel", publié en 2009, reconnaît que le commerce équitable contribue à la justice sociale et la compréhension mutuelle entre ses acteurs en mettant l'accent sur le respect des dimensions humaines et culturelles de la production et le commerce. A l'heure où l'on parle de crise de la musique, cette proposition serait-elle un nouveau point de départ pour les acteurs de la filière musicale? Comment l'envisager? Sur quels principes et quelles pratiques fonder la nouvelle donne en musique? Chacun des participants offrira des témoignages concrets de ce qu'il est possible de faire tout en répondant à l'exigence principale de notre temps: le développement durable.*

- **21 novembre - Performance d' Electroshnok / Maison des Métallos**

  Claude Whipple : guitares, jouets, fréquences radio, effets…
  (Quinte & Sens (Jazz), The Lips* (post-punk jazz), Flox (nu-reggae))
  Olivier Py : saxophones, flûte, ordinateur, effets…
  (Caroline, Dr. Knock, United colors of sodom)

Sylvain Daniel : basse électrique, effets.
(Julien Loureau, ONJ, DPZ…)

"Une zone de bricolage sonore, un lieu de construction et d'assemblage musical où l'instrument joue à l'outil et où l'électronique se joue de l'acoustique. Des matières s'élaborent, mouvantes et surprenantes. Une texture vivante émerge, elle grince et gronde. Elle tâtonne d'instants et cherche à exulter en tentacules facétieux "

L'implication du public et des consom'acteurs

La co-construction d'une filière musicale équitable et écologique implique la participation de tous les acteurs, y compris et avant tout du public. En effet, sans les amateurs de spectacle vivant et les consommateurs de disques, ni les artistes, ni aucun des autres acteurs de la filière ne pourraient vivre de leur métier.

De cette perspective découle une conception de la responsabilité et de l'engagement de chacun pour que le commerce équitable et l'écologie soient des réalités vécues et non seulement des déclarations de principe.

Les places pour les concerts en salle en novembre pourront être achetées à l'avance dans les salles, commerçants et points de vente du quartier participant ainsi que sur le site Internet de Fairplaylist.

Une communication responsable et innovante

Au cours des années précédentes desquelles la couverture média du festival a été très importante. Fort de cette expérience , cette fois encore une part importante sera faite à la communication et à la promotion de l'événement. Fairplaylist compte bien sûr sur les canaux de diffusion dits classiques (France Inter, FIP, Radio Nova, France 4, FPP, Canal+, Politis, Néo Planète, le Monde, le Parisien, Libération, Rue 89, Gazettes de quartier, etc - presse écrite, radio, télévision), mais aussi sur le bouche à oreille, les réseaux associatifs d'information, les points de vente, etc.

Tout au long du festival un reportage journalier sera effectué par **Télé Bio** et **Radio Ethic**, un petit écran et une oreille inattendu.

En s'associant avec l'une des dernières radios libres de la région parisienne, **FPP** (106.3 FM), nous « fabriquerons » une radio éphémère qui retransmettra les concerts et débats pendant la durée du festival. Les passerelles évidentes entre les engagements d'FPP et ceux de Fairplaylist nous ont donné l'envie de collaborer et de faire sens pour allier cet événement musical à une radio locale.

Les lieux du festival :

La Maison des Métallos

Etablissement culturel de la Ville de Paris, la Maison des métallos offre création, programmation et pratique artistique, dans une relation forte avec son environnement : la diversité si vivante de Belleville Ménilmontant et des quartiers alentours.
L'artistique est au cœur du projet, avec l'inscription dans la réalité sociale comme voie de création : des démarches transversales associent professionnels et amateurs, pour des formes participatives ou des formes classiques.
Au programme : théâtre, danse, expositions, expressions urbaines, arts numériques, rencontres publiques, lectures, ateliers de pratique artistique, débats d'idées…

Le Studio de l'Ermitage :
Le Studio de l'Ermitage est un très beau lieu situé sur les hauteurs de Ménilmontant. Endroit atypique, cette ancienne petite usine est devenue au fil des ans un lieu de création artistique très apprécié...

L'Alimentation Générale :
Poussez donc votre curiosité en pénétrant à L'**Alimentation Générale**. Non, il ne s'agit pas de l'épicerie du coin mais bel et bien d'un bar-restaurant branché de Ménilmontant.

FAIRPLAYLSIT en bref

L'association FairPlayList entend :
- **Rassembler différents acteurs de la chaîne de production musicale** acceptant comme préalables les principes du développement durable et du commerce équitable afin de redéfinir les systèmes de production, de distribution et de diffusion de la musique ; expérimenter et évaluer la faisabilité de nouvelles relations et modes de répartition entre artistes, producteurs, distributeurs et lieux de diffusion, afin de développer les bases d'une nouvelle économie de la filière musicale suivant des principes de solidarité et d'équité.
- **Fédérer les initiatives** visant à promouvoir la créativité et la diversité musicale et des rapports équilibrés et équitables entre tous les acteurs de la filière musicale.
- **Développer une filière musicale** équitable et écologique basée sur un cahier des charges précis et le développement d'un label de certification.
- **Créer et animer un réseau** d'échange et de recherche sur l'«écologie de la musique».
- **Participer** à des festivals et organisation de manifestations autour de l'équité et de la musique, développement durable, éducation, mode éthique.

FairPlayList est membre de **l'Alliance Globale pour la Diversité Culturelle**, de l'**UNESCO**. Celle-ci soutient la diversité culturelle en renforçant les industries culturelles, telles que la musique, le film et l'édition, dans les pays en développement. Elle promeut le respect de la propriété intellectuelle et elle encourage des partenariats public-privé entre ses membres.

L'association FairPlayList est soutenue par le **Fonds Social Européen, la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris**

L'association FairPlayList est membre du collectif de **la Ruche** d'entrepreneurs sociaux et de **Paris Mix**

Nos partenaires

De l'économie sociale et solidaire :
L'Atelier IDF
la C.R.E.S.S Ile -de-France

Des salles :
La Maison des Métallos
L'Alimentation Générale
Le Studio de l' Ermitage

De la musique :
DHR – Coopérative de production artistique, Montreuil
Cultures France
Paris Mix

Des médias
Mondomix
Politis
Nova
Radio Ethic

Des institutions
Région Ile-de-France
CultureFrance
Spedidam
Alliance française de Katmandou