

'Kinshasa Sociale & Musicale'

recherche, livre et podcast

Manda Tchebwa a dans un de ses livres qualifié la RDC de « terre de la chanson ». Nous sommes d'accord avec lui et nous pensons que la musique peut être considérée comme une 'mine d'or' sous-estimée du pays, aussi comme instrument de travail socio-artistique avec la jeunesse.

Lukas Pairon a fondé la plateforme internationale de recherche SIMM¹ qui, depuis 2017, se concentre sur le développement de la recherche sur les programmes sociaux de musique, afin de mieux comprendre le rôle que peut jouer la pratique musicale dans le travail social. Il est lui-même particulièrement actif à Gaza (Palestine) et à Kinshasa (RD Congo) avec l'organisation Music Fund². Et depuis septembre 2022 il est professeur et fondateur de la Chaire Jonet et du centre CESAMM³ qui se concentre sur l'accompagnement de recherches sur la pratique de la musique dans des programmes sociaux et qui propose également l'accompagnement et la formation de praticiens (musiciens et travailleurs sociaux) voulant s'engager dans de tels projets.

1. 'Sauvé par la musique, disent-ils' - le livre

Entre août 2012 et janvier 2016, Lukas Pairon a effectué un travail de terrain à Kinshasa pour sa recherche doctorale sur les impacts sociaux de la pratique musicale pour des enfants

¹ www.simm-platform.eu

² www.musicfund.eu - Music Fund a reçu en 2021 le Prix pour la Démocratie et Droits de l'Homme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

³ www.cesamm.eu

de la rue (appelés 'enfants-sorciers') et des membres de gangs violents (appelés 'kulunas')⁴.

Il a soutenu sa thèse de doctorat en juin 2019 à l'Université de Gand (Faculté des sciences politiques et sociales).

À la suite de son doctorat, Lukas Pairon a écrit un livre (en anglais) pour pouvoir partager avec praticiens (musiciens et travailleurs sociaux) et chercheurs intéressés à découvrir ce que nous pouvons apprendre de cette étude de projets de musique dans le travail social à Kinshasa. Les jeunes sont grâce à ces projets devenus musiciens. Ils disent qu'ils sont « sauvés par la musique » (le titre du livre).

La préface de ce livre est écrite par John Sloboda⁵. Le livre a été en 2020 publié par Routledge New York. La Fondation Futur 21 a participé aux frais d'édition du livre.

2. Suivi de la recherche pendant 1 mois en 2024 et 1 mois en 2025

Grace au soutien d'Axel Vervoordt et Koen Kessels et la Fondation Inspiratum⁶, de la Compagnie Sucrière⁷, et de la Banda da Musica⁸, Lukas Pairon retourne à Kinshasa pendant un mois en 2024 et un mois en 2025 pour mener une recherche complémentaire avec les jeunes musiciens qui ont participé à sa recherche de 2012 à 2016 - les anciens membres de gangs violents (*kuluna*) et les jeunes auparavant nommés "enfants sorciers" et "enfants des rues" (*sheges*) qui sont devenus musiciens. Pendant cette recherche complémentaire il compte les revisiter et évaluer avec eux le rôle que l'apprentissage de la musique a pu jouer dans leur vie - qu'ils soient restés musiciens ou non.

Cette évaluation se fera par une étude transversale et participative, qui sera à nouveau accompagnée par une équipe congolaise composée de scientifiques et de travailleurs sociaux connaissant bien les relais communautaires locaux. L'éditeur Routledge New York souhaite pouvoir publier sur cette recherche complémentaire **un nouveau livre** de format court dans leur série 'focus titles'. Nous comptons aussi réaliser une version en Français de ce nouveau livre.

L'Institut de Sociologie de l'Université de Iéna vient par ailleurs de décider d'inviter Lukas Pairon pour la période de 2024-2025 en tant que chercheur invité lui permettant de

⁴ www.lukas-pairon.eu/phd - il a en 2022 donné un TEDx-talk sur ce sujet que l'on peut trouver en ligne [ici](#).

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/John_Sloboda

⁶ www.axel-vervoordt.com/vision#chapter-inspiratum

⁷ www.finasucre.com/fr/compagnie-sucriere/

⁸ www.labandademusica.com/

développer cette recherche postdoctorale, accompagné par le sociologue [Hartmut Rosa](#)⁹ de cet institut, ainsi que par le biologiste [Olivier Hamant](#)¹⁰ (INRAE, École Normale Supérieure, Université de Lyon).

3. 'Kinshasa Sociale & Musicale' - le podcast

Le livre cite déjà beaucoup les kinois développant ces projets sociaux à travers la musique, mais Lukas Pairon prépare maintenant aussi la réalisation et la diffusion d'un podcast en Français, permettant de donner véritablement la parole à ces jeunes et à ceux qui développent ces projets de musique avec eux à Kinshasa.

Le podcast sera en Français et mettra en valeur comment la musique réussit à jouer un rôle de taille dans les projets sociaux étudiés à Kinshasa.

Les projets étudiés et mis en valeur dans ce podcast sont des projets partenaires de Music Fund : la fanfare d'Espace Masolo¹¹ (à Ndili-Messina, Kinshasa) et l'ensemble de percussionnistes Beta Mbonda¹² (à Barumbu, Kinshasa) jouant la musique traditionnelle congolaises.

Le projet est double :

1. D'une part l'ambition est de pouvoir donner la parole aux Congolais travaillant dans ce domaine et de pouvoir apprendre de leur expérience. Dans le livre et au cours du podcast nous n'entendrons pas seulement des entretiens avec les jeunes Congolais devenus musiciens et leur musique, mais aussi avec d'autres Kinois qui connaissent bien ce domaine de la musique et du travail social. Au cours de ce programme nous chercherons la proximité avec la population kinoise et congolaise, et nous mettrons en évidence l'utilité de la pratique musicale dans le travail social, à travers la mise en évidence des deux projets socio-artistiques étudiés entre 2012 et 2016, et revisités en 2024-2025.

⁹ Hartmut Rosa : https://en.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Rosa / Hartmut Rosa est au cours de la 15me épisode du SIMM-podcast interviewé sur sa théorie de la 'résonance' : www.buzzsprout.com/1424293/10091559

¹⁰ Olivier Hamant: www.ens-lyon.fr/en/research/honors-and-awards/olivier-hamant-biologist-rdp

¹¹ courte vidéo (9') par Quentin Noirfalisce sur Espace Masolo : <https://vimeo.com/231373494#at=455> + reportage photo de Laurens Nijzink & Rachel Corner : <https://vimeo.com/16083687>

¹² L'artiste Marie-Françoise Plissart a été introduite à cet ensemble par Lukas Pairon et vient de sortir en 2019 le film 'Kinshasa Beta Mbonda'.

La musique a une place tellement centrale dans la vie des Kinois et des Congolais, et elle peut aussi jouer un rôle dans un travail social qui souhaite aider des jeunes en difficultés à naviguer vers des positions constructives dans la société. Nous espérons que nos témoignages sur les réalisations de Beta Mbonda et de l'Espace Masolo pourront 'faire des petits' - encourager d'autres à réaliser des projets semblables à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC.

2. D'autre part, le podcast et le nouveau livre en Français ne seront pas seulement conçu pour que des lecteurs et auditeurs de Kinshasa et de la RDC découvrent ces projets de qualité de chez eux : Les projets socio-artistiques de musique se développent énormément dans toute une série de pays dans notre monde francophone, au nord et au sud. Les praticiens de tels projets seront eux aussi les lecteurs et auditeurs pour qui ce livre et ce podcast seront destiné - les musiciens et travailleurs sociaux engagés dans des projets sociaux de musique en dehors de la RDC.

Parce que le podcast peut toucher une large audience, nous avons l'intention de le réaliser sous une forme très accessible et non académique. Il devra pour cette raison être produit comme une bonne émission de radio : avec un son ambiant, la musique des jeunes elle-même, bien sûr les voix des jeunes musiciens et une voix off. La voix off permettra de compresser et de clarifier certaines parties. Il peut également s'agir de la voix du chercheur, qui élabore brièvement les résultats de la recherche et replace les entretiens dans un contexte (social et peut-être même théorique). Cela enrichira le podcast.

Programme :

La traduction en Français du nouveau livre devra sortir vers la fin de 2025, et le podcast devra être diffusé au cours de 2025.

Au cours du podcast en plusieurs épisodes, les sujets suivants seront abordés et discutés :

1. Kinshasa - la musique omniprésente
2. Présentation de la fanfare d'Espace Masolo
3. Présentation de l'ensemble de percussion Beta Mbonda
4. Double accompagnement (artistique & social)
5. Au volant - maîtrise de l'instrument et du répertoire
6. Gouvernance et démocratie interne
7. La pratique musicale comme fin en soi (plaisir du jeu)

8. Le 'fatalisme positif' des jeunes musiciens kinois¹³
9. Le partage de propriété matériel et intellectuelle

Interlocuteurs podcast:

Les interviews avec les interlocuteurs pour le podcast pourront commencer à partir du mois d'octobre-novembre 2024. Entre juin 2024 et février 2025 un total de plusieurs dizaines de personnes seront interviewées, la plupart vivant à Kinshasa, dont :

Marie-Ange & Richard Banpeta, Djonimbo Bilansa, Jeudi Bofala, Kathryn Brahy, Baudouin Bungu Musoy, Bambi Ceuppens, Maguy Djokaba, Cathy Ekemino, Alhim Eyenga, Rémy Jadinon, Jupiter, Apisson Kapinga, Déo Katulanya Isu, Lema Kusa, Remy Mafu, Hubert Mahela, Mando Mengy Lyve, Patrice Mukulu, Philémon Mukendi, Pamela Mutoke-Pyana, Christian N'dombe, Yannick N'Salambo de Wouters, Paul Ngoie, Cisse Nsituwene, Marie-Françoise Plissart, Manda Tchewwa, Léon Tsambu, Maître Tshamala, Malvine Velo, Gabriel Wadigesila, Felix Wazekwa, André Yoka Lye, et bien-sûr les membres des ensembles de musique d'Espace Masolo et Beta Mbonda.

Le podcast sera présenté par Bambi Ceuppens¹⁴ et Lukas Pairon, qui s'interrogeront et discuteront des témoignages entre eux.

Partenaires :

Les collègues de l'équipe de recherche de Lukas Pairon à Kinshasa seront activement engagés sur la réalisation de la recherche de suivi, et sur les entretiens pour le podcast à Kinshasa, notamment pour permettre que les jeunes musiciens de Beta Mbonda et d'Espace Masolo puissent s'exprimer en Lingala au cours du podcast. La sociologue Jeudi Bofala Mboyo et le docteur en sciences politiques Patrice Mukulu accompagneront ces entretiens avec les jeunes musiciens.

contacts:

Jeudi Bofala Mboyo, enseignante et secrétaire de recherche,
Département Sociologie, Université de Kinshasa
Dr Patrice Mukulu, enseignant-chercheur au Département Sociologie,
Université de Kinshasa et directeur général
de l'Institut Supérieur de Développement Rural de Mosambo

Le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sera un des lieux où ceux qui ne peuvent pas compter sur une assez bonne connexion internet pourront aller quand ils auront un rendez-vous d'interview en ligne pour ce podcast.

contact: Cécile Djunga, directeur

¹³ Lukas Pairon (2022), "The Art of Positive Fatalism", in Oscar Odena (dir.), *Music and Social Inclusion*, Routledge, chapitre 11

¹⁴ Bambi Ceuppens: www.researchgate.net/profile/Bambi-Ceuppens

Radio Okapi souhaite réaliser une collaboration étroite autour de la réalisation de ce podcast sur des projets socio-artistiques de musique à Kinshasa.

contacts: Christophe Boulierac, directeur
et Jean-Marc Matwaki, responsables programmes

Une collaboration est également envisagée autour de ce podcast avec le Musée d'Afrique de Tervueren, notamment lorsque nous parlerons avec les musiciens de Kinshasa de la musique qu'ils jouent dans ces projets socio-artistiques (la fanfare et l'ensemble de percussion). Le Musée d'Afrique sera régulièrement présent lors de cette série d'épisodes de podcast, en donnant la parole aux chercheurs Bambi Ceuppens et Rémy Jadinon. À cet égard, voir cette interview que Bambi Ceuppens et Lukas Pairon ont donnée ensemble en 2019 à la revue Recto-Verso (en Nl):

<https://www.rektoverso.be/artikel/gered-door-de-muziek>.

contacts: Bart Ouvry, directeur
Isabelle Gerard, Publications et Documentation
Bambi Ceuppens, Services scientifiques généraux

Expérience préalable :

Lukas Pairon a une expérience avec la production de podcast, parce qu'il en réalise un depuis janvier 2021 pour la plateforme de recherche SIMM (voir : www.simm-platform.eu/simm-podcast). Ce podcast se trouve facilement en ligne, car il est déjà diffusé par 10 répertoires de podcast, dont les plus importants (Apple, Spotify et Google). Après 2 années de diffusion, le SIMM-podcast propose déjà 18 épisodes et peut actuellement (septembre 2024) compter sur plus que 2600 auditeurs.

Calendrier :

Travail à Kinshasa : juin et octobre 2024 et février-mars 2025
Sortie du nouveau livre en Français et en Anglais : fin 2025
Diffusion du podcast : 5 épisodes entre février et novembre 2025

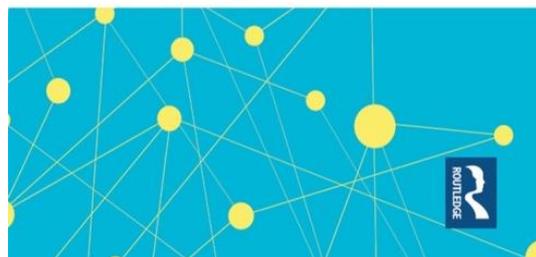
SEMPRE Studies in The Psychology of Music

MUSIC SAVED THEM, THEY SAY

SOCIAL IMPACTS OF MUSIC-MAKING AND LEARNING
IN KINSHASA (DR CONGO)

Lukas Pairon

+ "Vers une 'pluriversité' inspirée de la musique participative"
(article publié par le magazine canadien [Circuit](#), septembre 2024)

Contact :

Lukas Pairon, lukaspairon@gmail.com / +32475445181
www.lukas-pairon.eu/postdoc
www.simm-platform.eu / www.cesamm.eu / www.musicfund.eu