

INS-
TANTS
CHAVI-
RÉS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES AUX INSTANTS CHAVIRÉS

2013 - 2014

LA PÉDAGOGIE AUX INSTANTS CHAVIRÉS

En parallèle de leur programmation, les Instants Chavirés proposent différentes activités pédagogiques à destination des jeunes et moins jeunes : ateliers, visites, résidences, conférences...

Le but recherché de ces activités est de découvrir, pratiquer, expérimenter, créer, approfondir ou réfléchir les musiques expérimentales, improvisées et bruitistes, ainsi que les arts visuels et sonores.

Encadrés par des artistes intervenants, les participants peuvent aborder différentes formes de création et acquérir les outils et langages qui leur sont propres.

Les ateliers ne s'arrêtent pas à la découverte, ils donnent les moyens d'expérimenter et se transforment en temps de création.

Ces projets ne se restreignent pas au public scolaire et peuvent être développés de différentes manières selon les structures partenaires et les participants.

CONTACT

Association Muzziques
INSTANTS CHAVIRES
7 rue Richard Lenoir
93100 – Montreuil

Nina GARCIA - médiatrice culturelle
nina@instantschavires.com
01 42 87 25 91

www.instantschavires.com

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À VENIR

◀ URBAN MUSIC ▶ WORKSHOP SONS / ESPACES PUBLICS

« *Le son est-il suffisant ? Que me faut-il de plus ?* » - John Cage

OBJET :

Dans le cadre de BOUYEAH !, son exposition personnelle aux Instants Chavirés, Jérôme FINO propose un workshop à Montreuil, consistant à intervenir dans l'espace public en le confrontant à différents supports sonores en écho à sa pratique interstitielle. Les propositions intégreront la fin de l'exposition via des balades sonores reliant la brasserie Bouchoule et les projets réalisés en extérieur.

Depuis le manifeste futuriste écrit en 1913 par Luigi Ruissolo, le bruit n'a cessé d'intéresser les artistes. Dans son organisation, parfois chaotique, les villes génèrent des bruits qu'il n'est plus surprenant de considérer comme une musique. Si l'on imagine les infrastructures des espaces publics tels des caissons pour haut-parleurs, un espace public devient alors un salon à musique.

L'atelier « URBAN MUSIC » propose de partir à la recherche de ces haut-parleurs, de les câbler dans la ville, de les amplifier et ainsi les rendre actifs tout en restant invisibles.

Par des tentatives utilisant différents espaces (gares, métro, place), cet atelier est un manifeste sur la réappropriation de l'espace public à partir de travaux d'artistes comme Francis Alÿs ou John Cage.

Qu'est-ce que la ville propose en matière de son et/ou de résonance ? Comment travailler autour de ce paysage ? Comment l'utiliser ? L'écouter ? En jouer ?

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

Intervenant : Jérôme Fino (artiste vidéaste)

Lieu : Instants Chavirés / ville de Montreuil

Public : 8 participants

Module : 25 heures sur 5 jours

OBJET :

En parallèle BOUYEAH !, exposition de Jérôme Fino en collaboration avec Emilien Leroy ; Charlotte Hardy, artiste et intervenante, conçoit et propose trois ateliers possibles en écho à l'univers et aux questions qui émanent de la proposition de l'artiste. Les enfants mèneront de manière ludique un travail autour des sons et de l'espace. Chaque atelier sera précédé par une visite de l'exposition.

Atelier 1 - PARCOURS GRAPHIQUE :

Les enfants vont retracer leur parcours dans l'exposition, comme un plan, une carte géographique du lieu. Ils inventeront leur propre légende, les œuvres apparaîtront ainsi que le chemin parcouru entre ces dernières. Ils choisiront trois pièces dont ils devront retranscrire graphiquement le son, de manière abstraite en formes et couleurs.

Atelier 2 – ORCHESTRE DÉTOURNÉ :

Une respiration, une fermeture éclair, tous nos gestes et actions sont sonores. Les enfants vont expérimenter plusieurs matériaux qui seront mis à leur disposition (papiers, plastiques, cartons, contenu de leur sac...) du point de vue sonore. Chacun choisira un son qu'il intégrera à une composition collective enregistrée et filmée.

Atelier 3 – SONS SCULPTÉS :

Pour cet atelier les enfants vont tendre l'oreille et travailler leur écoute. À partir de différents sons concrets ou abstraits ils vont deviner leurs origines, essayer de les décrire, suggérer les images ou environnements que cela leur évoque pour pouvoir les transposer en volume à l'aide de différents matériaux. Chaque enfant réalisera une petite sculpture abstraite ou figurative, miroir de ce qu'il aura entendu.

DU 04.10.13 AU 01.11.13

Intervenante : Charlotte Hardy (artiste plasticienne)

Lieu : Instants Chavirés – Ancienne Brasserie Bouchoule

Public : 6 – 12 ans (centres de loisirs ; écoles élémentaires)
16 – 25 ans (Espaces Dynamiques d'Insertion)

Module : 2h sur réservation

Lundi, mardi - toute la journée

Mercredi, jeudi, vendredi - matin

Participation gratuite, sur réservation

CLASSE DE VILLE MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE

« UNE SEMAINE D'IMMERSION SONORE »

OBJET :

Tout au long de la semaine les enfants sont accompagnés par trois artistes intervenants : une partie de découvertes et de discussions est suivie de temps de pratique et d'initiation musicales.

Les élèves profitent aussi d'une visite de l'équipement culturel, de la découverte de son mode de fonctionnement, des coulisses de la préparation du concert, ainsi que d'une sortie en extérieur à la découverte de la fabrication d'instruments de musique à partir d'objets et matériaux de recyclage (à la Lutherie Urbaine, Bagnolet).

Cette « classe de ville » est une semaine d'immersion dans un lieu de diffusion et de création où est proposée aux élèves une première rencontre avec la création musicale contemporaine à travers l'écoute, la théorie et la pratique.

Si cette semaine revêt des objectifs pédagogiques et artistiques clairs, le plaisir en musique est replacé au centre des activités.

OBJECTIFS :

- sensibilisation à la création contemporaine, ses différentes formes d'expression : découverte de la musique électroacoustique et improvisée // découverte de la facture d'instruments, des corps sonores et des outils utilisés en musique électroacoustique (haut-parleur, microphone, table de mixage, etc.)
- articulation d'une pensée artistique globale à travers la multi sensorialité : musique, gestes, lumières
- développement de l'écoute : passer d'une écoute passive, subie à une écoute active, choisie
- découverte d'équipements culturels, leurs activités, etc.

DU 06.01.14 AU 10.01.14

Intervenants : Marc Pichelin, musicien professionnel, intervenant artistique
Jean-Léon Pallandre, musicien professionnel, intervenant artistique

Bernard Dutheil, régisseur, intervenant artistique

Lieux : Théâtre Municipal Berthelot, Montreuil

Lutherie Urbaine Le Local, Bagnolet

Public : Une classe d'école élémentaire montreuilloise

Module : Une semaine (environ 20h)

Avec le soutien de la ville de Montreuil (service Education)

MARC PICHELIN, JEAN-LÉON PALLANDRE, BERNARD DUTHEIL (COMPAGNIE OUÏE DIRE)

Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin, sont phonographistes, comme on est photographe : ils écoutent le monde avec leurs microphones. Ils s'intéressent à tout ce qui bouge, tout ce qui sonne, tout ce qui vit : le vent dans les feuilles, le chant des insectes, le son du quotidien... Ils composent des phonographies qu'ensuite ils mettent en espace pour l'auditeur. Car ils sont également phonographistes comme on est clarinettiste ou violoniste : ils jouent avec le son, en direct et au présent, sculptant pour l'auditeur une expérience d'écoute immédiate et originale, un paysage sonore nouveau, improbable et pourtant évident... Un peu comme serait un rêve... D'une étrange familiarité...

Leur dernière création pour le jeune public, Jardin sauvage se présente comme la découverte d'un paysage sonore ouvert et riche dont ils seraient les jardiniers. Les enfants sont installés de part et d'autre des allées du Jardin, et il leur est offert de baigner dans l'espace du son. Une installation, discrète mais très précise de huit haut-parleurs, en regard du décor et du jeu en direct des musiciens, permet de créer des plans d'écoute très différenciés pour les voix, les paysages, les évocations animales ou végétales, et les gestes liés au travail du jardin... C'est ainsi à une véritable composition architecturale de l'espace sonore que les enfants sont associés.

Les musiciens sont les jardiniers de cette expérience. Leur instrument de concert est donc à la fois l'ensemble des haut-parleurs où se trouvent jouées leurs phonographies, et l'espace du plateau organisé et dessiné pour leur permettre les nombreuses interventions musicales de direct : objets manipulés, voix, synthétiseur analogique ... Tout leur est bon pour que se dessine aux oreilles de l'enfant auditeur une expérience d'écoute intense et originale. Les musiciens sont très attentifs et réactifs au comportement des enfants, et une relation musicale d'une grande complicité est établie, ceci étant encore facilité par le choix de jouer pour des groupes d'effectifs restreints.

La voix, premier instrument de l'homme, chantée, parlée, ou chuchotée, trouve dans ce nouveau spectacle une place importante, favorisant encore le partage direct et sans artifice d'un plaisir à entendre qui ne cache pas son jeu.

La voix ne « raconte » pas le jardin, les musiciens ne « représentent » pas le jardinier, comme on pourrait le faire au théâtre, non, ils jouent un monde sonore imaginaire piqué, coloré, étonnant, empreint de mille références et de mille évocations poétiques liées à l'univers du jardinage.

Un voyage sonore à rêver éveillé.

7 ET 8 JANVIER 2014

**Sessions : Mardi 7 Janvier - 10h30 : représentation scolaire
Mardi 7 Janvier - 13h30 : représentation scolaire
Mercredi 8 Janvier - 10h30 : représentation professionnels
Mercredi 8 Janvier - 15h30 : représentation tout public**

Lieu : Théâtre Municipal Berthelot, Montreuil

Tarif : 5€, sur réservation

« UNE SEMAINE D'IMMERSION SONORE »

Objet :

Tout au long de la semaine les enfants sont accompagnés par une artiste intervenante : une partie de découvertes et de discussions est suivie de temps de pratique et d'initiation musicales.

Les élèves profitent aussi d'une visite de l'équipement culturel, de la découverte de son mode de fonctionnement, des coulisses de la préparation du concert, ainsi que d'une sortie en extérieur à la découverte de la fabrication d'instruments de musique à partir d'objets et matériaux de recyclage (Lutherie Urbaine, Bagnolet).

Cette « classe de ville » est une semaine d'immersion dans un lieu de diffusion et de création où est proposée aux élèves une première rencontre avec la création musicale contemporaine à travers l'écoute, la théorie et la pratique.

Si cette semaine revêt des objectifs pédagogiques et artistiques clairs, le plaisir en musique est replacé au centre des activités.

Objectifs :

- sensibilisation au travail de recherche sonore et d'improvisation musicale
- découverte de la facture d'instruments, des corps sonores, du piano et ses formes étendues
- développement de l'expression, du jeu en rapport aux autres, de la curiosité à travers le partage des idées, les émotions, le geste, la tonicité corporelle, etc.
- développement de l'écoute // découverte d'équipement culturels, leurs activités, etc.

DU 31.03.14 AU 04.04.14

Intervenante : Sophie Agnel, musicienne professionnelle, intervenante artistique

Lieux : Conservatoire de la ville de Montreuil

Instantes Chavirés, Montreuil

Lutherie Urbaine Le Local, Bagnolet

Public : Une classe d'école élémentaire montreuilloise

Module : Une semaine (environ 20h)

LE PIANO MARTEAU

CONCERT JEUNE PUBLIC

SOPHIE AGNEL

Dans une grande boîte noire, un immense miroir est fixé au dessus d'un piano à queue ouvert dont le couvercle a été retiré. Autour de ce piano, sur des coussins blancs, le public est invité à s'asseoir.

La pianiste est là, en complicité avec son instrument, tournant autour, faisant sonner le bois, les cordes, préparant le moment... nous invitant à rentrer dans l'écoute. C'est le départ pour un voyage spatial, onirique, magique...

Le noir se fait, les doigts de la pianiste ne sont alors plus que des petites lumières qui se reflètent dans le ciel du miroir. Le miroir s'incline et s'éclaire, la lumière revient et apparaît le reflet du corps d'un piano. Est-ce une soucoupe volante, un tapis volant, un gros bateau à moteur ? Les yeux en l'air, les yeux par terre, les yeux dans les oreilles, on découvre un espace immense dans lequel on est libre de poser son regard où l'on veut : le vrai piano, son reflet, les deux en même temps...

La pianiste mécanicienne répare, construit, transforme. Les balles rebondissent, changent de couleur, se multiplient. Des gobelets font vibrer cet étrange animal. Les sons sont projetés dans l'air, font vibrer l'espace, se transforment en image, comme un tableau vivant, dans lequel on peut se balader, trouver un chemin entre le jeu et le rêve, les yeux et les oreilles, un grand espace de liberté.

Sophie AGNEL joue du piano depuis toujours, elle improvise, elle sculpte la matière du son depuis une dizaine d'années, alliant les rencontres avec un grand nombre de musiciens internationaux. Sa musique résonne comme un espace libre où chacun peut entendre et trouver sa propre histoire, sa propre émotion. Elle joue du piano comme un enfant joue avec tout ce qu'il trouve. Cette musique s'écoute et se regarde.

30 ET 31 MARS 2014

Sessions : Dimanche 30 Mars – 17h : représentation tous publics

Lundi 31 Mars – 10h : représentation scolaires

Lundi 31 Mars – 13h30 : représentation scolaires

Lieu : Conservatoire de la ville de Montreuil

Tarif : 5€, sur réservation

PAYSAGE SONORE ATELIER DE CRÉATION SONORE

« ÉCOUTER, ENREGISTRER, COMPOSER »

OBJET :

Pour cet atelier, il sera proposé dans un premier temps un collectage de sons environnementaux dans des espaces publics avec un équipement de prise de son approprié. Ces matières collectées seront réécoutées, sélectionnées et montées suivant des techniques similaires à celles utilisées à la radio ou en musique électroacoustique. Le but étant de développer par la pratique un langage musical qui aura comme finalité la création de petites pièces sous forme de paysages sonores.

Une restitution publique dont la forme reste à inventer sera élaborée avec l'ensemble des participants : installation, support CD, site internet, diffusion...

Nouveauté en 2014, cet atelier est mené en parallèle d'un atelier de création vidéo (voir ci-dessous).

DE JANVIER À AVRIL 2014

Intervenant : Guillaume Loizillon (compositeur, professeur à l'Université Paris 8)

Stagiaires : 2 étudiants en Master « musique et transmission », Université Paris 8

Lieux : Espace Dynamique d'Insertion – S'Passe 24
Instants Chavirés, Montreuil

Participants : 16 – 25 ans stagiaires de l'EDI S'Passe 24

Module : 26h

En parallèle de l'atelier de création sonore mené par Guillaume Loizillon à l'EDI S'Passe 24 (voir di-dessus), Jérôme Fino artiste vidéaste encadrera un groupe de jeune autour d'un travail vidéo. Ils accompagneront le groupe travaillant sur le son tout au long de l'atelier, filmant, captant leurs pérégrinations montreuilloises. Une fois les images archivées et sélectionnées, il travailleront communément à l'élaboration d'une petite forme vidéo : documentaire ou clip, selon leurs désirs. Une projection est prévue aux Instants Chavirés, lors de la diffusion du paysage sonore créé dans l'atelier précédent.

DE JANVIER À AVRIL 2014

Intervenant : Jérôme Fino (artiste vidéaste)
Lieux : Espace de Dynamique d'Insertion – S'Passe 24
 Instants Chavirés
Participants : 16 – 25 ans de l'EDI S'Passe 24
Module : 20h

ATELIER DU SYSTEME B. EXPÉRIMENTATIONS SONORES

Cet atelier est un temps donné à de jeunes musiciens pour chercher, expérimenter, découvrir, et approfondir différentes formes de jeu, individuellement et en groupe.

En prenant le parti des musiques bruitistes et de l'utilisation de dispositifs électroniques, l'atelier se veut en phase avec la création musicale contemporaine et ses évolutions. À travers des temps de travaux pratiques ou de discussions, l'artiste intervenant leur transmettra son savoir faire et les accompagnera dans leurs propres expérimentations. Comme cela se pratique dans les HackLab et les FabLab, l'atelier du système B. met à disposition des outils et partage des principes pour accompagner le public de l'atelier vers l'autonomie.

L'atelier du système B. propose une alternative au système A. un peu trop académique, sans laisser les jeunes avec la seule débrouille du système D. et tente de faire rimer par l'initiale bruit, bricolage, badaboum, branchements, blast, bancal, bouton, bloc, brocante, by-pass, brio, bringuebalant et beauté.

AU 1ER SEMESTRE 2014

Intervenant : Arnaud Rivière, musicien
Lieu : Instants Chavirés
Participants : dès 16 ans

**INS-
TANTS
CHAVI-
RES**

