A la découverte du Blues

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Né des worksongs des premiers esclaves africains sur le sol américain, le Blues a enfanté pratiquement tous les courants musicaux que l'on appelle aujourd'hui « musiques actuelles ».
De l'Afrique à l'Amérique, de l'Amérique à l'Europe, on ne peut comprendre l'épopée du Blues sans la replacer dans son contexte socio-historique. Les migrations, la traite des Noirs, la ségrégation, l'exode rural, l'urbanisation, les crises, les guerres, les luttes pour les droits civiques, etc...n'auront cessé de tracer les nouveaux chemins du Blues et d'écrire l'une des plus belles et passionnantes aventures musicales du XXéme siècle.
Le projet s'articule comme un parcours d'éveil et de sensibilisation au Blues.
Intimement lié au contexte socioculturel qui l'a nourri, le Blues est une musique qui permet d'aborder de nombreuses thématiques :
- les rapports de pouvoir,
-l'esclavage,
-l'égalité des droits
- les droits de l'homme,
- le statut de la femme,
-le métissage,
-l'urbanisation,
-le dialogue entre générations...
C'est une réflexion sur la différence, le respect de l'autre, la citoyenneté et la tolérance, véritables enjeux dans la construction de relations harmonieuses au sein de la société.

Déroulement :
L'action proposée se déroule en 2 temps :

- une conférence (30 minutes max) retraçant les aspects musicaux, sociologiques et historiques du Blues avec photos et écoutes de Blues de formes diverses et d'origines géographiques diverses (Delta Blues, Country Blues , etc...) Véritables outils de réflexion, ils prolongeront le travail mis en place en amont par les professeurs des disciplines concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE).

-un concert commenté et en interaction avec les élèves (1h). Une initiation à la musique par des exercices ludiques sera proposée. Les élèves seront invités à chanter avec les intervenants, en suivant des paroles projetées ou en suivant sur des fichiers pdf communiqués aux professeurs en amont de la séance.

AUTOUR de l'action éducative :
En Education musicale :
- faire écouter des airs composés dans une thématique Blues, ex: Joueur de Blues de Michel Jonasz , Rhapsody in Blue de George Gershwin)
- travail sur la reconnaissance des instruments de musique dans le blues (guitare, piano, harmonica, basse, saxophone, guitare électrique, batterie, autre..

En Français par ex : évoquer l'expression : « avoir le blues »

En Géographie :
- autour du fleuve Mississipi.
En Anglais :
- proposer des traductions de fragments de chansons, par exemple les refrains car ils sont en général simples et percutants.
En Histoire et Education civique :
-le commerce triangulaire au XVIème siècle
-la lutte des Noirs pour les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King)

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes De la 6ème à la 3ème

Les enseignants concernés
Enseignants de 6ème à 3ème en Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Professeur documentaliste...
Les modalités de l'action : la durée : 1 Atelier de 2 heures
Le nombre de classes par action
2 minimum et autant que la salle de spectacle peut en contenir

Intervenants
Mariannick Saint-Céran : Chant | Franck Lamiot : Piano

Contraintes :
-Une salle ou un théâtre libre 1/2 journée, pouvant accueillir plusieurs classes en même temps
- Un écran et un vidéoprojecteur.
-1 chaîne hi-fi
-1 ordinateur
A défaut, les intervenants mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.

Remboursements de transports : Non

À LA DÉCOUVERTE du JAZZ

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Le Jazz trouve son origine chez les Noirs américains, descendants des esclaves africains. Il émane du croisement du blues, du ragtime et de la musique classique, mais aussi des work songs et des chants religieux, negro spirituals et gospel, chantés dans les églises lors des cérémonies religieuses.
Le Jazz a évolué très rapidement tout au long du XXe siècle, et continue d'évoluer et d'être influencé par d'autres musiques, comme le rock, la musique électronique, la musique contemporaine ou encore le rap.
On parle d'une musique de métissage.

L'évolution inhérente à cette musique riche et inventive basée sur l'improvisation conduit à l'éclosion de différents courants dont les principaux sont :
Le style New-Orleans
Le Swing
Le Be-Bop
Le Jazz-Rock

Les intervenants proposent une Découverte du Jazz par le biais :
- d'une conférence (20mn-1/2h) retraçant certains aspects musicaux, sociologiques et historiques du Jazz .
Les contenus musicaux, les photos , véritables outils de réflexion, prolongeront le travail mis en place en amont par les professeurs des disciplines concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE).

-d'une mise en situation (1h1/4) interactive, véritable initiation au Jazz avec présentation d'instruments couramment utilisés dans cette musique et interprétation par les élèves de standards en anglais et leur version française (Claude Nougaro, Henri Salvador, Olivier Caillard, etc...).
Chaque standard donne lieu à des exercices ludiques sur le rythme, le scat, une initiation à l'harmonie (les accords), ou encore le vocabulaire du jazz .

CONTENU

Tout d'abord lié au contexte socioculturel qui l'a nourri, le Jazz est une musique qui permet d'aborder plusieurs thèmes :
-le rôle de chaque musicien dans l'orchestre
-l'égalité des droits
-le métissage,
-l'ouverture sur le monde
-le dialogue entre les peuples

RÉPERTOIRE :

When The Saints, Let My People Go (Armstrong, Je ne suis pas Noir), Sera que Sera (Tu verras, tu verras), Lil Darlin (Dansez Sur Moi),
It don't mean a thing, Now's The Time (J'ai perdu mes Chaussettes), Gentle Rain (L'Automne), But Not For Me (C'est pas pour moi), Honeysuckle Rose (Dimanche Matin), I'm Beginning To See The Light (Pic-Nic Panic) etc...

Déroulement :
L'action proposée se déroule en 2 temps:
-une conférence émaillée de photos, vidéos et écoute de différents courants du Jazz
-une mise en situation

ÉVENTUELLEMENT, AUTOUR DU SPECTACLE :

En Education musicale :
faire écouter des airs de Jazz
faire reconnaître des instruments de musique (guitare, piano, harmonica, basse, saxophone, guitare électrique, batterie, autre.).

En Anglais :
proposer des traductions de fragments de chansons,
apprendre une chanson.

En Histoire et Education civique :

-le commerce triangulaire au XVIéme siècle
-la lutte des Noirs pour les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King).

Modalités pratiques :
Niveau des élèves : de la 6 ème à la 3 ème
Nombre de classes impliquées : 2 avec au moins 2 adultes référents par classe .

Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie,Professeur documentaliste...

Intervenants : Mariannick Saint-Céran (chanteuse), Samuel Favreau (contrebassiste), Vincent Strazzieri (pianiste)
Les 3 intervenants, sont poly-instrumentistes (saxophone, trompette, percussions, guitare, batterie) et alterneront l'utilisation de leurs divers instruments ainsi que ceux mis à leur disposition par les professeurs.

Contraintes :
-Une salle ou un auditorium libre 1/2 journée , pouvant accueillir 2 ou 3 classes maximum en même temps

-1 écran et un vidéoprojecteur.
A défaut , les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
La sonorisation est fournie par les artistes intervenants.

Remboursements de transports : Non

ASMR Recyclages et environnements sonores Concert à écouter sous casque

Difffusion
15 avenue de la Magalone ? bâtiment 1
13009 - Marseille
Contact(s) : Sébastien BERANGER
Tél. : 06 14 62 82 14
Courriel : contact@difffusion.com
Site : http://difffusion.com/

Contenu :
L'atelier :
Cette action pédagogique se propose de faire découvrir aux collégiens leur environnement sonore immédiat et les invite à s'approprier les sons par le biais de l'enregistrement. Chaque élève enregistrera son propre son, qui sera ensuite intégré au sein d'un concert électroacoustique, donné le jour même au sein du collège.
L'objectif est multiple. Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves des sons qui les entourent, leur apprendre à écouter, mais aussi de les sensibiliser à l'écologie sonore de leur établissement, de leur cadre de vie et évoquer avec eux les risques auditifs. Les transformations électroacoustiques réalisées pendant le concert permettent d'engager un dialogue autour de l'éducation aux médias. Elles permettent aussi de « recycler » les bruits du quotidien. Grâce aux traitements informatiques, les sons enregistrés par les élèves sont transformés en temps-réel durant le concert ; le bruit quotidien devient musique.
Le concert :
ASMR est un concert d'objets sonores à écouter sous casque. Ces objets ? issus du quotidien ? forment un corpus disparate et ludique qui provoque l'imaginaire du spectateur ; quelques
Page 2
jouets, des instruments de musique traditionnels ou de lutherie sauvage, des outils de bricolage ou des accessoires de cuisine, des matériaux trouvés... Riches et variées, ces matières sonores sont sonorisées, échantillonnées et transformées en temps-réel par de nombreux artifices analogiques et/ou informatiques.
Et tous les sons des élèves seront intégrés à ce corpus au sein du concert.
L'association Difffusion propose un système autonome de 40 casques filaires (1) qui peut s'installer aisément dans des lieux inhabituels (salle de classe, CDI, médiathèques, salles communales, etc.). Ce système est totalement autonome et il permet de s'affranchir des contraintes acoustiques des lieux de diffusion. Sous casque, chaque auditeur a la même qualité d'écoute qu son voisin.
Le choix d'une diffusion sous casque n'est pas anodin. Grâce à cela, le moindre murmure peut prendre une ampleur gigantesque. Comme un microscope, le microphone peut révéler des sons inouïs et proposer tout un imaginaire aux auditeurs. Mais l'usage des casques permet aussi un jeu constant entre l'écoute acousmatique (sous casque) et acoustique (le son réel des objets). Le même geste musical peut être écouté de manière différente. L'enfant peut se permettre d'enlever son casque, de
n'écouter la transformation électronique que d'une oreille, de s'isoler totalement du groupe ou d'appréhender le concert avec les autres personnes du public.

(1) Le système a été conçu afin de proposer une distanciation de 2m entre chaque personne du public. Les casques sont par ailleurs désinfectés après chaque utilisation.

Déroulement :
Pour chaque classe, l'action se déroulera en deux parties : un atelier de prise de son le matin, puis un concert l'après-midi. Pour des questions techniques et pratiques (installation, traitement des fichiers, démontage), l'action ne peut être proposée qu'à deux classes d'un même établissement dans une même journée. Les concerts sont limités à 40 auditeurs (élèves, enseignants et accompagnants compris).
Toute intervention sera précédée par un échange avec l'équipe pédagogique de l'établissement afin de définir les lieux et objets sonores à enregistrer. Ce dialogue permettra en outre de relier l'action aux programmes des enseignants, notamment en 6e (éducation musicale, éducation aux médias, fonctionnement de l'oreille et risques auditifs, histoire des arts, le territoire).
L'atelier de prise de son :

Cette heure d'intervention sera divisée en trois parties :
- Une présentation générique de la journée et des enjeux
- Une présentation de la « chaine électroacoustique » et des principes d'enregistrement : le fonctionnement du microphone, des préamplis, de l'enregistreur numérique et du casque
- La réalisation des prises de sons
Les prises de son seront réalisées par les collégiens eux-mêmes, en classe, dans l'établissement ou dans son environnement immédiat. Une attention toute particulière sera faite sur la qualité de l'écoute des élèves et sur leur capacité à dégager un geste artistique de l'enregistrement d'un bruit du quotidien.
Tous les sons enregistrés par les élèves seront retravaillés et échantillonnés par Sébastien Béranger entre l'atelier et le concert. Chaque son, de chaque enfant sera joué pendant le concert de l'après-midi.
Concert : ASMR

Un concert sous casque de 40 à 45 minutes sera proposé pour chaque classe participant à l'action. Tous les sons enregistrés par les enfants seront utilisés lors de ce concert. Ils seront intégrés aux autres éléments musicaux du spectacle.

Un petit temps sera réservé à l'échange et aux retours des enfants en « bord de scène », après la représentation.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : toutes les classes de collèges
Les enseignements concernés : Education musicale, Histoire-Géographie, SVT, Histoire des Arts (+ éducation aux médias)
Les modalités de l'action : Pour deux classes d'un même établissement, sur une même journée :
- Ateliers de prises de son et de découverte de l'environnement sonore des collégiens = 1h parclasse
- Concert/restitution = 1h par classe
NB : Le contenu des ateliers sera discuté en amont avec les équipes pédagogiques de (types de prises de son, lieux à enregistrer, etc.).
Le nombre de classes par action : 2 classes par journée d'intervention dans un même établissement
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenant, Sébastien Béranger, compositeur et médiateur

Contraintes :
L'association Difffusion fournit tout le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers, des prises de son et des concerts sous casques (pour 40 personnes maximum). Les concerts seront idéalement réalisés dans une salle calme (CDI, salle de musique), mise à disposition pour toute la journée.
Prévoir une place de parking au sein de l'établissement

Remboursements de transports : Non

Atelier Composition

Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 - Marseille
Contact(s) : Armelle BOUR, Nathalie LE GALLOU-ONG
Tél. : 04-91-50-51-41
Courriel : action-culturelle@criduport.fr
Site : www.criduport.fr

Contenu :
Constituer son propre orchestre sans connaître de musiciens, c'est possible !
Composer un morceau sans avoir de notion de musique, c'est facile !
Interpréter la partition sans savoir jouer d'un seul instrument, c'est accessible !
Enregistrer un titre sans connaître la technique, c'est compréhensible !
Plus qu'un atelier de composition, il s'agit d'un atelier de production d'un morceau de musique de
A à Z : choix du genre, du style, de la formation instrumentale (plutôt instrumentale), la composition, l'arrangement, l'enregistrement, le montage et le mixage.
Cette intervention est pensée pour traduire dans un langage simple, ludique et imagé, des notions parfois complexes de rythmes, harmonies et mélodies. Grâce aux nouvelles technologies, les participants pourront s'amuser à assembler des rythmes et des phrases musicales comme un jeu de construction. Ils pourront également enregistrer des parties de percussions, ou d'une chorale improvisée.
Les élèves créeront ensemble du début à la fin, un morceau de musique interprété par l'intervenant, et par eux mêmes. Ils pourront garder en souvenir ce morceau enregistré et mixé par leur soin.
Objectifs pédagogiques et artistiques :
- Découvrir la musique : rythme, harmonie, mélodie, arrangement.
- Apprendre à reconnaître les instruments et comprendre leurs rôles.
- Accompagner l'individualité vers l'esprit de groupe.
- Imaginer collectivement l'oeuvre à créer : choix du genre musical, du style...
- Pratiquer la musique assistée par ordinateur (MAO), et l'enregistrement.
- Inventer et tester des rythmes, accords, mélodies, improvisation et l'arrangement.
- Jouer ensemble et s'écouter.
- Développer l'expression et la créativité de chacun.
- Apprendre à faire une critique constructive.
- Créer collectivement une oeuvre artistique.
- Rencontrer un musicien professionnel, compositeur et arrangeur.

La réussite de l'atelier ne repose pas sur l'excellence musicale ou la maîtrise technique et instrumentale, mais plutôt sur la capacité des jeunes à faire ensemble via la musique. Les clefs de réussite ou les solutions aux exercices et aux jeux proposés ne reposent pas sur la virtuosité ou la compétition. Elles mettent en oeuvre chez chaque individu des qualités comme : l'esprit d'équipe, l'écoute, la solidarité, l'empathie, le leadership participatif, le partage des compétences, l'entraide, l'exemplarité, la communication, la participation active.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action : 2 séances de 2h, le même jour

Introduction : 10mn
- Présentation de l'intervenant.
- Démonstration d'un morceau joué par l'intervenant.
Partie théorique : 30mn
- Quizz : deviner les formations instrumentales des extraits audio.
- Blind test : reconnaitre les instruments (extrait sonore puis réponse en vidéo).
- Comprendre le rôle des instruments à l'aide d'une démonstration.
- Blind test : deviner les genres musicaux (Rock, Pop, Hip-hop, Soul, Electro...)
- Illustrations de l'intervenant au piano, au saxophone ou à la flûte.
Partie pratique : 3h
- Décider d'un genre musical en mélangeant jazz avec : funk, hip hop, électro, world
- Trouver le bon tempo
- Tester et choisir des lignes de basse, des rythmes, des accords...
- Inventer une mélodie en chantant ou en donnant des indications à l'intervenant.
- Enregistrer l'intervenant ou les élèves sur un logiciel audio, piste par piste.
- Percer les mystères de l'improvisation : liberté, jeu, humeurs, instant présent.
- Ecrire un arrangement : quels instruments ? qui fait quoi ? quand ? comment ?
- Construire la structure du morceau : intro, mélodie, improvisation, variation, fin.
- Mixer le morceau avec les envies des élèves et sous les conseils de l'intervenant.
Dispositif vidéo :
Vidéo-projection depuis l'ordinateur pour «voir» la construction étape par étape, la structure, le montage, et mieux suivre la création d'un morceau.
Dispositif audio :
3 dispositifs audio complémentaires pour composer et enregistrer votre morceau :
-Tester et associer des sons enregistrés sur un ordinateur au moyen d'un clavier et d'un pupitre de commande (pads, déclenchement de sample, ajout d'effets)
-Ecouter et choisir les sons joués directement par l'intervenant
-Enregistrer ses propres sons (voix, choeur, percussions, objets sonores, éventuels instruments joués par des élèves musiciens)
Rendu final :
Le groupe d'élèves compose, arrange et enregistre un morceau puis le nomme. L'oeuvre ainsi réalisée est ensuite remise aux élèves en souvenir et pour la faire écouter autour de soi.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : de la 6eme à la 3eme
Les enseignements concernés : musique mais aussi français, langues étrangères
Les modalités de l'action : Action sur une journée, dans l'établissement scolaire, deux heures le matin et deux heures l'après-midi.
Le nombre de classes par action: 1 à 2 classes
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Alexandre Barette , musicien, compositeur, ingénieur du son

Contraintes :
Matériel de l'intervenant : L'intervenant est autonome au niveau du matériel son : ordinateur, micros, câbles, console, instruments, une trentaine de percussions, clavier, pupitre de commande, système de sonorisation...
Matériel à fournir :

une arrivée d'électricité, 2 grandes tables (ou 4 petites), 1 chaise, 1 vidéo-projecteur et écran (ou mur blanc). Piano ou clavier (optionnel). Les élèves jouant d'un instrument pourront l'amener ainsi que les élèves des classes CHAM.
Lieu : Salle de formation musicale, Amphithéâtre, Salle polyvalente. La salle doit être libre pendant l'installation et la désinstallation.
Installation : 2h (les deux premières heures de la matinée). Désinstallation : 1h (la 3eme heure de l'après-midi)
Une version en distantiel est aussi possible.

Remboursements de transports : Non

Chants, instruments et environnement du Brésil

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
De par son passé colonial, sa géographie et ses liens étroits avec le continent africain, la culture brésilienne est à l'image du pays : immense, diverse et très colorée, le Brésil étant le berceau d'une grande mixité culturelle.
Cette culture , riche et variée, est mondialement connue, en particulier pour ses célèbres Carnavals à Rio, Bahia ou Sao Paulo et les musiques et instruments qui y sont associés seront, pour certains d'entre eux, abordés, en particulier :
-la capoeira
-le samba
-le baio
-l'ijexa
-la batucada

Ce projet est destiné à favoriser la réflexion des élèves sur :
-les cultures différentes (initiation à une langue étrangère par le biais de chansons)
-le respect de l'autre
-la citoyenneté et l'écologie au travers de la fabrication d'instruments inspirés d'instruments traditionnels (en synergie avec les professeurs intéressés grâce à une notice de l'intervenant percussionniste Nicolas Dolce et ce, en amont de l'action éducative)
- l'environnement par l'apprentissage de chansons d'artistes brésiliens en faveur des peuples amérindiens et des trésors de l'Amazonie (le Poumon de la Terre).
AUTOUR DU SPECTACLE:
En Education musicale :
-fabriquer des instruments inspirés des instruments traditionnels d'Amazonie (sur notice envoyée au préalable par les intervenants)
- faire écouter des chansons de Georges Moustaki (Les Eaux de Mars),
Pierre Barouh (Samba Saravah), Pierre Vassiliu (Qui c'est celui-là), Henri Salvador (Jardin d'Hiver) et des bossas-novas , des sambas aux élèves .
Eventuellement :
-Ecouter les artistes brésiliens suivants :
Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, Joao Gilberto, Jorge Ben.
En Géographie :
-autour du fleuve Amazone
-la déforestation
-l'environnement
-En Histoire et Education civique :

-le commerce triangulaire
-l'abolition de l'esclavage

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes
De la 4 ème à la 3 ème
Les enseignants concernés
Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Professeur documentaliste...
Les modalités de l'action : la durée
1 atelier de 2 heures
Le nombre de classes par action
2 classes minimum. Autant que la salle de spectacle peut en contenir

Intervenants
Mariannick Saint-Céran : Chant | Nicolas Dolce : Percussions

Contraintes :
-Une salle ou un théâtre pouvant accueillir plusieurs classes en même temps
-1 écran et un vidéoprojecteur.
Les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence ainsi que des percussions brésiliennes : tambourins, chocalhos brésiliens sinon maracas, agogos, doubles-cloches métalliques, fûts graves de batterie, baguettes de batterie .
La sonorisation est fournie par les artistes intervenants.

Remboursements de transports : Non

Collégiens au Festival d?Aix

Festival d'Aix-en-Provence
Palais de l'Ancien Archevêché
13100 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Mme Tessier Frédérique
Tél. : 04-42-17-43-59
Portable : 06-27-56-97-87
Courriel : frederique.tessier@festival-aix.com
Site : www.festival-aix.com

Contenu :
L'opéra entretient avec le monde réel des relations d'une infinie subtilité. Il s'en nourrit, le réinvente, l'embellit, le transpose, le modifie à la guise de la créativité des artistes. Le public entre dans un univers pouvant allier à la fois musique, danse, théâtre, histoire, nouvelles technologies... abordant des thématiques en résonnance avec le monde d'aujourd'hui et offrant de nombreuses portes d'entrées à un public non averti.
Le Festival d'Aix propose d'accompagner des classes dans la mise en place d'un projet favorisant la découverte de l'opéra par la pratique artistique, la rencontre avec des professionnel·le·s et la mise en regard avec l'actualité et le quotidien des élèves.
Orientés autour d'une dominante choisie par les enseignant·e·s, ces projets permettent de découvrir une oeuvre du répertoire par le choix d'outils adaptés (supports pédagogiques et numériques à destination des enseignant·e·s et des élèves, rencontres, ateliers de pratique artistique...).
Les activités proposées par le Festival constituent une base sur laquelle l'équipe pédagogique construit un projet qui lui est propre, en l'enrichissant de liens et activités avec d'autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels.
L'implication de l'élève dans les différentes étapes de ce parcours est souhaitée. Enseignant·e·s et élèves sont encouragé·e·s à traduire leur expérience dans une réalisation personnelle ou collective, pouvant être valorisée sur les réseaux sociaux du Festival d'Aix et ainsi partagée avec l'ensemble des partenaires de Passerelles et le public du Festival.
En fin de projet, élèves et enseignant·e·s sont invité·e·s à un temps de répétition de l'oeuvre étudiée. Un temps privilégié, préparé par les propositions faites durant l'année qui auront contribuées à faire des élèves des spectateur·trice·s investi·e·s.
Les nombreuses entrées possibles permettront d'engager le projet autour de trois axes :
Découverte culturelle et artistique Lutte contre le décrochage scolaire via de nouveaux projets Savoir vivre et savoir être

Déroulement :
L'action est construite en concertation avec l'Académie d'Aix Marseille et avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Le parcours de découverte est ponctué de plusieurs temps forts, adaptés en fonction du projet pédagogique et des conditions sanitaires liées à la crise Covid.
Les enseignant·e·s sont invité·e·s à se regrouper en équipe pédagogique facilitant l'approche de l'opéra de manière transversale et interdisciplinaire.. La programmation 2023 sera révélée ultérieurement. Les projets seront validés en commission à la rentrée 2022.
2 actions sont proposées pour découvrir l'opéra, la voix lyrique et le spectacle vivant. En fonction des productions au

programme du Festival d'Aix 2023, et de leur degré d'accessibilité le Festival d'Aix pourra orienter les classes vers l'action adaptée.

Ces actions débutent par deux évènements à destination des enseignant·e·s :

- Présentation de saison du Festival Aix
- Journée de formation, d'échanges et de pratiques autour de la programmation du Festival.

Chaque action dont les détails seront donnés ultérieurement se construit en dialogue avec l'enseignant·e et l'équipe pédagogique qui porte le projet.

ACTION 1 : PARCOURS DE DÉCOUVERTE D'UN OPÉRA

Parcours de sensibilisation autour d'un des opéras de la programmation 2023

Publics : à partir du niveau 5ème (sous réserve) enseignement général,.

Cette action a pour but de préparer les élèves a assister à une représentation d'une production dans les meilleurs conditions possibles et de leur donner les outils nécessaires à la compréhension et à la réception du spectacle (livret, éclairage sur intentions de mise en scène, approches sociétales, historiques..)

Temps forts proposés pour les élèves :

- 1 à 2 intervention(s) en classe (atelier de pratique artistique ou présentation de l'opéra choisi)
- 1 visite des ateliers de construction de décors et de costumes du Festival d'Aix situés à Venelle (priorité aux filières métiers et aux nouveaux établissements)
- un accès à une répétition finale (pré-générale) de la production étudiée tout au long de l'année.

ACTION 2 : PARCOURS D'INITIATION À L'OPÉRA

Parcours d'initiation généraliste à l'opéra et au spectacle vivant

Publics : 6ème et 5ème, SEGPA, ULIS.

Dans le cas où les productions du Festival 2022 ne seraient pas adaptées à ces niveaux, les équipes du Festival les orienteront vers un Parcours Initiation.

Temps forts proposés pour les élèves :

- 1 à 2 interventions en classe (atelier de pratique artistique)
- 1 visite des ateliers de construction de décors et de costumes du Festival d'Aix
- Ce parcours se termine par l'accès à une rencontre artistique, les groupes seront orientés vers la meilleure proposition en fonction de leur zone géographique.

Entre Mars et avril 2023 il pourra être proposé aux équipes pédagogiques qui mènent un parcours initiation de s'orienter vers :

- Un spectacle pédagogique (petite forme artistique en mobilité sur le territoire)

Ou

- une spectacle « Jeune Public » au programme du Festival d'Aix (en juin)

Ou

- une rencontre artistique

En cas d'un nombre d'établissement inscrits supérieur à la capacité d'accueil, une commission (Rectorat Aix Marseille-Festival d'Aix et Département des Bouches-du-Rhône) donnera priorité au regard de la qualité pédagogique et culturelle du projet :

aux nouveaux·elles inscrit·e·s dans l'action, aux zones prioritaires (rurales et péri-urbaines) aux projets avec une dimension inclusive : associant des classes ULIS ou SEGPA

Modalités pratiques :

ENSEIGNANT·-E-·S CONCERNÉ·-E-·S: tou·te·s les enseignant·e·s dont documentalistes et les référent·e·s culture.

DURÉE DE L'ACTION : Année scolaire, de novembre 2022 à juin 2023.

NOMBRE DE CLASSE PAR ACTION : 1 classe par établissement sauf dans le cas de projet incluant des classes ULIS ou SEGPA.

2 interventions par classe ou 1 intervention et 1 visite des ateliers de constructions de décors par classe, selon le

profil de la classe, son projet pédagogique
INTERVENANT-·E·-S : Plus de 25 intervenant·e·s (chanteur·se·s, danseur·se·s, comédien·ne·s, illustrateur·rice·s, plasticien·ne·s, autrices, etc) participent régulièrement au programme de sensibilisation du service Passerelles : présentations d'oeuvres, pratique musicale et vocale, ateliers d'écriture, arts plastiques, basés sur des thématiques issues de la production étudiée autour de l'oeuvre, débats et thématiques d'actualités, propositions chorégraphiques, expression corporelle, théâtre, et découvertes des métiers techniques, etc.
Ces propositions sont faites sous réserve des disponibilités des intervenant·e·s et des conditions sanitaires liées à la crise Covid-19 (atelier en distantiel envisagé si nécessaire).

Contraintes :
Dossiers pédagogiques des oeuvres programmées au Festival avec résumé de l'intrique et des personnages, analyse des thématiques transversales à la programmation Pistes pédagogiques pour travailler sur l'oeuvre choisie en lien avec le programme scolaire. Application sur la voix lyrique Webdocs sur la création des décors Interview sonores des professionnel·le·s des coulisses Capsules vidéos de présentations d'opéras et d'ateliers de pratique artistique généralistes.
ESPACE PRO : Cet espace réservé aux enseignant·e·s et partenaires de Passerelles rassemble une série de contenus et de ressources utiles au déroulement du projet : vidéos proposant des pistes de pratiques artistes, introduction à l'opéra en général, dossiers pédagogiques des oeuvres programmées, vidéos explicatives des étapes de conceptions d'un opéra ...
Accès sur demande d'identifiant et mode passe.
Matériel tenu à disposition des intervenant·e·s lors des séances en classe et en fonction du matériel de l'établissement : vidéoprojecteur, enceintes, piano numérique, lecteur DVD, écran, ordinateur.

Remboursements de transports : Réel

Concert/conférence sur les musiques afro-américaines - Ateliers de création percussions et chants afro-américains.

VOCMUNDO
7 rue de Verdun
13580 - La Fare-les-Oliviers
Contact(s) : Christophe Lecordier
Tél. : 06 22 03 77 52
Courriel : vocmundo@gmail.com
Site : https://vocmundo.webnode.fr/ https://www.facebook.com/tamba.drum

Contenu :
Autour du chant et des multiples percussions qui y sont rattachés, nous proposons un spectacle/conférence qui a pour but de montrer un panorama des musiques des quatre grands territoires de la musique afro-américaine.
Le blues, le reggae, la salsa, le rap et la bossa nova, musiques métisses par définition, sont issus d'une triple rencontre entre culture africaine, européenne et indigène.
Le 1er des quatre grands territoires que nous abordons est évidemment l'Afrique, matrice de tous ces styles musicaux, en particulier les musiques du royaume mandingue en Afrique de l'ouest où résonnent les djembés, les koras et les kalimbas.
Nous abordons ensuite le Brésil où la rencontre afro/indigène, au son de la langue portugaise a donné naissance aux styles Samba, Frevo, Maracatu etc.
Nous passons par Cuba et Haïti où se sont inventés, au contact des Espagnols et des Français, le Son, la Rumba et la Salsa moderne. A noter : la religion ancestrale de l'ethnie Yoruba qui donne naissance à la Santéria à Cuba et au Vaudou en Haïti.
Nous terminons notre voyage par l'Amérique du Nord (Etats-Unis). On retrouve entre autres ces mêmes Yorubas à la Nouvelle Orléans qui vont inventer, autour du fleuve Mississipi, le Ragtime, le Blues, le Jazz, les Marchings bands... Ce sera également l'avènement de la batterie.

Déroulement :
- Notre spectacle/conférence dure 1h. Il s'adresse à plusieurs classes. (Selon la jauge).
Il est interactif avec les élèves. L'objectif est de faire découvrir les notions de base des pratiques rythmiques et vocales présentes dans les styles musicaux afro-américains. Nous faisons découvrir les notions de claves, le rôle et le nom des tambours. Apprentissage de chants courts issus des répertoires cubains, brésiliens et africains.
Les Chants sont en trois langues : anglais, espagnols et français.
A l'issue du spectacle, un atelier de 3 séances de 2h, peut s'envisager pour une classe divisée en 2 groupes dans deux salles séparées.
-1 groupe dédié au chant avec l'apprentissage d'au moins 3 chansons du répertoire afro-américain et dérivés. (Ex de chansons : « J'ai vu New York USA » de Serge Gainsbourg ou « Je suis l'amour sorcier » de Claude Nougaro...)
-1 groupe dédié à la découverte et à la pratique des percussions afro-américaines. (Congas, djembé, surdo, cloche, clave, ganze etc...)
Au cours de ces 3 séances, nous nous concentrerons sur l'élaboration d'une oeuvre musicale (chanson) écrite par les collégiens, invoquant leur quotidien à l'instar des thèmes abordés dans des styles aussi variés que le blues, la salsa ou la samba etc.

Cette création sera ensuite mise en musique collectivement.
-Public concerné : une classe de collégiens de la 6ème à la 3ème.

Objectifs pédagogiques et artistiques :

Découvrir.la.musique.à.travers.les.percussions.et.le.chant:.(rythme,.mélodie).
Accompagner.l'individualité.vers.l'esprit.de.groupe.
Apprendre.à.jouer.ensemble.
Développer.l'expression.et.la.créativité.de.chacun.
Créer collectivement dans un travail d'écriture une oeuvre artistique autour des percussions et des chants afro-américains.
- A la fin de la 3ème séance, est prévu un concert/restitution avec la possibilité d'une captation vidéo.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : 6eme à 3eme
Les enseignements concernés : Musique, anglais, espagnol, français, histoire- géographie, professeur documentaliste...
Les modalités de l'action : 1 concert conférence + 1 atelier optionnel 3 séances de 2h avec une classe avec deux intervenants.
Le nombre de classes par action: 2 classes minimum pour le concert et 1 classe pour l'atelier
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
-Christophe Lecordier, percussions,chants
-Patrick Jouanneau, percussions, chants

Contraintes :
Les intervenants sont autonomes et amènent leur matériel, instruments et sono comprise.
- Pour le concert/spectacle: -1 salle ou un amphithéâtre libre 1/2 journée pouvant accueillir plusieurs classes en même temps.
Pour l'atelier ponctuel :
-2 salles de classes pouvant accueillir une quinzaine d'élèves chacune. Nous amenons un certain nombre d'instruments mais le matériel de la classe de musique serait bienvenu en complément.

Remboursements de transports : Non

Découverte de l'univers du Flamenco par le chant.

Ensemble Meryem Koufi
Maison de la vie associative
13200 - ARLES
Contact(s) : Meryem Koufi
Tél. : 06 98 26 47 92
Courriel : ensemblemeryemkoufi@gmail.com
Site : www.mael-goldwaser.com

Contenu :
Découvrir le "Cante jondo" chant flamenco, ainsi que les poétesses du monde hispanique du début du 20ème siècle.
- Notre projet vise à aider les élèves à élargir le champ de leurs connaissances, en les sensibilisant à une culture musicale spécifique, celle du Flamenco et les spécificités de son chant.

En suscitant une prise de conscience qu'il existe des repères culturels différents des leurs, nous avons pour objectif de permettre aux élèves d'élargir leur propre système de références culturelles.

En nous appuyant sur une pédagogie dynamique, basée sur l'échange, nous proposons la découverte d'une expression poétique et musicale, une culture familière à notre région de part son histoire métissée, marquée par l'immigration espagnole et gitane, ainsi que par sa proximité géographique avec l'Espagne.

Nous déconstruirons un certain nombre d'idées reçues, telles que la danse et le chant ne feraient qu'un dans le Flamenco. Car il s'agit bien de deux disciplines différentes. Le chant accompagne toujours la danse, l'inverse n'est pas exact. De même, la légende voudrait que seuls les Gitans pratiquent le Flamenco, tout comme l'on confond souvent la Rumba Gitane, très populaire dans notre région, avec le Flamenco. Autant de clichés forment une vision très réductrice de cet univers musical riche et complexe.

Par une mise en perspective de l'histoire du Flamenco, en précisant le contexte de son émergence et la diversité de ses expressions, nous proposerons un regard objectif sur cette esthétique musicale.

Elle sera présentée en écho aux valeurs qu'elle porte, à l'histoire des hommes et des femmes qui l'ont créée. Nous expliquerons le sens des poèmes chantés, véritable expression populaire où se racontent les difficultés du quotidien, l'amour, la mort, l'attachement à la terre...

Autant de clefs essentielles permettant de s'ouvrir et découvrir l'univers du Flamenco.
- Pour percevoir pleinement ce nouvel univers musical, il est essentiel de s'initier à sa pratique.

Après avoir défini l'ensemble des caractéristiques musicales de ce "chant profond" qu'est le Flamenco, les élèves pourront s'y essayer, se l'approprier à partir de leurs connaissances.

L'ensemble des ateliers est mené par Meryem Koufi qui est compositrice, instrumentiste et chanteuse. Formée par ailleurs à la musicologie, elle possède une longue pratique des techniques de sensibilisation, dont la méthode de "l'écoute active".

Les élèves s'initieront ainsi au chant Flamenco à partir d'une approche ludique faisant une large place à l'expérience sensible et à leurs connaissances, à leur culture musicale et générale. La prononciation des textes, le placement vocal, les différents rythmes des pieds et mains avec le travail des palmas, sont au programme de ces temps de pratique qui mobiliseront des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation.
- Faire découvrir la vie professionnelle des artistes par des moments de témoignage : comment se crée un répertoire, le spectacle et la scène, les professions de la culture, le travail de la voix...

Afin de permettre aux élèves de prendre la mesure de ce qu'est la réalité de la vie d'artiste, Meryem Koufi apportera son témoignage sur le travail quotidien qu'exige la pratique vocale, les phases d'écriture d'un répertoire jusqu'à sa présentation au public. Le élèves découvriront les temps de mise en oeuvre d'un concert : contacts, contrats, plan de

feu, sonorisation, balances, équipes techniques, catering, adresse au public...
- Contribuer à renforcer la confiance en soi des élèves

Nous sommes convaincus qu'à travers ces expériences d'apprentissage, les élèves mobilisent leur capacité à s'engager pour enrichir le travail collectif. Ils sont de fait au coeur des échanges que susciteront la découverte des oeuvres et la mise en pratique. Tout en apprenant à maîtriser leur voix et en moduler l'expression, ils appréhenderont la notion d'interprétation qui les emmènera à la découverte de leur sensibilité singulière, tout en prenant leur place dans un projet partagé.

Déroulement :

Nous proposons quatre grandes entrées pédagogiques :

Cet atelier se décline en trois temps destinés à valoriser les connaissances des élèves, à développer leur capacité d'autonomie, à leur apprendre à écouter autrement grâce à des clés de compréhension.

1 - UN EXPOSE INTERACTIF

Il évoquera la sphère géographique du Flamenco et le contexte historique qui a vu l'émergence du Flamenco, ainsi que son actualité.

Puis suivra une présentation détaillée, agrémentée d'écoutes et de démonstrations, des différents styles de Chants existants.

Nous aborderons ensuite les contenus et les grandes thématiques qui traversent ce répertoire chanté, en pointant le lien étroit qui lie le Flamenco aux conditions de « vie quotidienne du peuple ». Car il s'agit d'une musique populaire, traduisant les préoccupations et les aspirations de ce dernier.

Nous rentrerons ensuite dans l'étude détaillée de ce qui caractérise le chant Flamenco :

- La place de la voix et des techniques vocales ou modes d'interprétation propres à ce "cante jondo" ou "chant profond"
- L'instrument clé de cette musique qu'est la guitare, évoquant sa forme, son jeu, les 7 tonalités de la guitare flamenca
- Le rapport au corps engagé dans cette expression musicale, avec notamment les « Palmas », littéralement « les paumes des mains ». Véritable instrument de percussion, la frappe des mains dans le Flamenco accompagne le chant selon un registre très précis de rythmes spécifiques.

2 - DECOUVRIR PAR L'"ECOUTE ACTIVE"

Nous prendrons le temps de faire écouter un morceau représentatif du chant Flamenco. Dans un contexte d'"Ecoute active" permettant des échanges authentiques, les élèves pourront exprimer leurs ressentis. Il s'agit de les accompagner à développer leurs capacités d'attention et d'écoute en les impliquant le plus possible, afin qu'ils découvrent par eux-même plutôt que par l'apport d'informations délivrées. Invités à noter ce qui leur vient à l'esprit durant ces écoutes, ils devront qualifier l'atmosphère (gaie, triste, mélancolique, colère, douceur, etc,...), ainsi que la voix (fine ou rauque), repérer si l'interprète est un homme ou une femme (l'occasion d'avoir bien des surprises et d'aborder la diversité des styles, des timbres et donc des époques avec l'évolution des styles).

Les élèves devront repérer les rythmes (un ou plusieurs, ou morceau à «rythme libre», sans mesure), ainsi que les Instruments utilisés.

Ces éléments identifiés, permettant d'appréhender concrètement l'ensemble des spécificités qui caractérisent le Chant Flamenco. Ils serviront à préparer l'étape suivante.

3 - ABORDER LA PRATIQUE DU CHANT FLAMENCO

Nous impliquerons les élèves dans la traduction de l'espagnol vers le français, des paroles d'un chant, que nous analyserons au regard des informations délivrées précédemment.

Puis viendra la phase de travail musical avec l'apprentissage de sa mélodie, le temps délicat de la superposition du chant avec le rythme, et enfin l'ajout des Palmas pour accompagner ce chant.

4 - LE TEMPS DU CONCERT

Cet atelier se refermera sur la présentation aux élèves du spectacle "Avec Elles / Con Ellas" de l'Ensemble Meryem Koufi. Accompagnée à la guitare flamenca par Maël Goldwaser, Meryem Koufi interprétera ses créations mettant en musique par le chant flamenco, des textes de poétesses du début du 20ème siècle issues du monde hispanique. Ce

concert est accompagné d'une présentation de ces autrices, ayant appartenues à l'avant garde poétique mais oubliées de la mémoire collective. Ces poèmes seront traduits et le contexte historique dans lequel ils ont été écrits sera évoqué.

Avant le concert, les artistes présenteront aux élèves les grandes lignes de ce qui constitue le quotidien d'une vie d'artiste et son environnement professionnel.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : Tous niveaux
Les enseignements concernés : Histoire, Littérature, langue espagnole, Musique
Les modalités de l'action :
Cet atelier peut se dérouler dans deux différents formats à préciser avec l'équipe pédagogique du Collège :
- soit sous la forme d'une matinée de 3h suivie d'un concert en après-midi
- soit sous la forme d'une matinée de 3h et d'un concert à planifier ensuite.
Le nombre de classes par action : indifférent mais 2 classes minimum
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Atelier : 1 intervenant
Meryem Koufi
Concert : 2 artistes
Meryem Koufi, Chant.
Mael Goldwaser Guitare

Contraintes :
Ateliers :
matériel pour écouter de la musique, platine pour disques, chaises, 1pupitre.
Concert :
2 chaises, 1 pupitre.
Si petite salle, possibilité de jouer en acoustique.
Si grande salle, sonorisation avec 2 micros (Chant+ Guitare) et 2 retours.

Remboursements de transports : Non

Le Monde en Musique

Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Le Monde en Musique :
Tendre l'oreille aux rythmes, aux langues et écouter ce que les artistes et leurs mots nous apprennent du Monde.
A travers deux interventions d'artistes l'objectif est de sensibiliser les collégiens à la création et à la pratique des musiques du monde actuelles, grâce à la rencontre avec des musiciens et de courtes initiations à la pratique vocale ou rythmique.
Chacune des esthétiques portées par les artistes du projet est riche d'histoire et implantées dans des contextes sociaux, politiques, géographiques particuliers. A la jonction entre le concert, la conférence et la discussion informelle, ces interventions permettent aux élèves d'approfondir leurs connaissances du monde en lien avec les matières enseignées en classe. Et en faisant un pas de côté, les échanges avec les artistes sauront leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Il s'agit pour Suds, à Arles de construire des passerelles entre les thématiques de notre action et celles abordées dans les enseignements dispensés en collège de manière ludique et informelle. En effet, il existe une multitude d'approches possibles de ce projet. En se servant de la création musicale contemporaine pour partager avec les élèves la vitalité des langues ; en profitant de la présence d'artistes pour mettre les élèves face à une oeuvre et en interaction avec celle-ci ; en préparant les rencontres avec les artistes sur les questions des métiers, du lien entre musique et littérature ou des thématiques des créations présentées... Les professeurs choisiront leur propre angle d'approche en fonction de leurs enseignements et de leurs envies.
Développées autour de deux esthétiques musicales très différentes Musiques populaires argentines et Musiques Urbaines et littérature sont à la fois complémentaires et indépendantes l'une de l'autre.
Permettant de faire découvrir des langues multiples, des rythmes et un instrumentarium varié comme le lien étroit qui unit musiciens, poètes et auteurs ; les histoires que chaque intervention véhicule peut s'adresser aux mêmes classes ou à l'inverse s'adresser à des classes différentes à chaque intervention selon les objectifs de l'équipe pédagogique du Collège. En d'autres termes, le projet peut se construire de façon à s'adresser dans chaque établissement à un public de 1 à 6 classes différentes.

Déroulement :
Cette action se construit suivant un cycle de deux « concerts-rencontres » de 2 heures chacun porté par des artistes différents mais dont le déroulement se construit de manière semblable.
Afin de s'immerger tout de suite dans des sonorités, des langues et des univers artistiques, c'est en musique que la rencontre débute et se poursuit dans un aller-retour entre musique live, échanges avec les élèves. Pour transmettre des éléments de contextes, les artistes peuvent être amenés à s'appuyer sur des enregistrements audio ou vidéo, même si

ce sont essentiellement les propositions live qui viendront soutenir le discours et les réponses aux questions des élèves.

Chaque action veille également à proposer un moment de pratique artistique. Ainsi la transmission d'un couplet, d'une percussion corporelle, d'un exercice d'écriture collective permettront aux élèves d'être acteurs de la rencontre.

Musiques populaires argentines et femmes auteures - Avec Mandy Lerouge et Diego Trosman

Cette intervention sera l'occasion pour les élèves de découvrir un répertoire du nord de l'Argentine. Très majoritairement en espagnol, les textes comportent parfois également des passages, des mots en langues Quecha ou Guarani. Les chants portés permettront d'aborder :

- les rythmiques : le chamamé, la chacarera, la zamba
- la place des auteures et compositrice (femmes) dans le répertoire populaire
- la relation des Hommes à la terre et la géographie de cette région du monde
- la lutte des peuples pour leur dignité

2023, sera pour Mandy Lerouge une année de création d'un nouveau projet artistique issu de collectages de chants méconnus car composés par des femmes... un autre fil à tirer dans les discussions avec les adolescents. Le collectage de ces compositions aura eu lieu au printemps 2022, l'ambition de Mandy Lerouge est de mettre en lumière l'apport des femmes auteures, leurs propos et leur poésie, la manière dont elles ont influé sur les « standards » de ces musiques tout en restant dans l'ombre. Sur cette nouvelle création, comme pour le passage en collège elle sera accompagnée par un guitariste (et pédagogue).

Les échanges avec les artistes pourront s'imaginer tout ou en parti en espagnol (Mandy Lerouge est française et Diego Trosman argentin). Si tel était le souhait des enseignants, dossier de presse et CV en espagnol pourront être transmis en amont pour permettre aux élèves de se préparer avec leurs professeurs d'espagnol.

Musiques Urbaines et littérature - Avec Iraka ou Cutter

En s'appuyant sur un genre musical largement apprécié des adolescents, cette intervention propose une façon nouvelle d'entendre les mots et les phrases d'oeuvres littéraires pour leur donner envie d'ouvrir un ouvrage.

Avec Iraka ? Extraits de Jonathan Livignston

Iraka créé en 2021 un spectacle multimédia jeune public « Jonathan Livingston 3.0 ». Dans le cadre du Monde en Musiques, l'artiste proposera quelques extraits de ce spectacle, écrit entre le fil du roman, les chansons de son album "LIVINGSTON" et d'autres textes de poésie et chanson française (Charles Beaudelaire, Wiliam Petit ou Jacques Higelin).

Les thèmes du roman, et du spectacle permettront d'aborder la question de la condition humaine et des choix qu'entraîne la passion.

OU

Avec Cutter - Concert de Poche et lecture rappée

Démarrant par un petit concert de 30 min, suivi de 30min d'échanges avec l'artiste, il s'agit de faire découvrir aux élèves les compositions personnelles de ce rappeur avant de les inviter, durant la seconde heure, à se plonger dans une lecture d'extraits de romans rappés. La séance se termine autour d'un jeu d'écriture proposé aux élèves.

Le choix des extraits de textes rappés pourra être fait par les enseignants dans un répertoire proposé par l'artiste. Si les professeurs souhaitent faire entendre des extraits d'une oeuvre de leur choix, il est impératif de transmettre les références de l'oeuvre 8 semaines avant l'intervention.

Modalités pratiques :

Le niveau de classe concerné : de la 6ème à la 3ème

Les enseignements concernés : musique, lettres, Espagnol, Géographie

Les modalités de l'action : une ou deux séances de deux heures

Le nombre de classes par action: 2 à 3 classes par séance

Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 à deux artistes par séances : Mandy Lerouge et Diego Torsman ; Iraka ou Cutter

Contraintes :
espace de 15m2 pour les artistes ,
mise à disposition d'un vidéoprojecteur avec sonorisation,
pour la séance « Musique urbaine et litterature » :
deux enceintes amplifiées
et idéalement un micro voix avec pied et câble ainsi qu'une une petite table de mixage . Si l'établissement ne dispose pas de ce matériel, cela n'est pas rédhibitoire.

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2

Remboursements de transports : Non

Les Protest-Songs : LA CHANSON américaine ENGAGEE de Bob Dylan à Nina Simone

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Le contenu
La musique a toujours évolué en fonction du contexte socio-politique et plus précisément en fonction des luttes et des revendications sociales des époques. Que ce soit le droit à l'égalité et à la non-discrimination durant le mouvement des droits civils dans les années 60, le droit à la liberté d'opinion défendue par le mouvement folk-hippie, la bataille pour les droits économiques et sociaux portée par le beat du hip hop ou encore des causes humanitaires ou altermondialistes promues lors de concerts internationaux, la musique s'est adaptée aux besoins et aux conceptions morales des sociétés afin de transmettre un message ou de défendre un idéal.
Ce projet s'articule comme un parcours d'éveil et de sensibilisation par le biais :
- d'une conférence retraçant les aspects HISTORIQUES, le STYLE MUSICAL (Folk, Jazz, Soul, Hip-hop), les ARTISTES (Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, Etta James, Michaël Jackson, Stevie Wonder, Bono...)dont les contenus musicaux, les photos , les vidéos, véritables outils de réflexion, prolongeront le travail mis en place en amont par les professeurs des disciplines concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE).
-de l'étude des textes de quelques chansons-phares
-d'un concert commenté en duo chant (45 mns) par Mariannick Saint-Céran au chant et Franck Lamiot à l'orgue ou au piano, en interaction avec les élèves, invités à participer par des chansons dont les textes seront envoyés au préalable aux professeurs.
Intimement lié au contexte socioculturel qui l'a nourri, la Protest Song parle :
- des rapports de pouvoir,
-de l'égalité des droits pour tous
- des droits civiques
-des droits des femmes
-de l'urbanisation,
-de l'environnement
-de causes humanitaires
C'est une réflexion sur le respect de l'autre, la citoyenneté et la tolérance, véritables enjeux dans la construction de relations harmonieuses au sein de la société.
AUTOUR DU SPECTACLE :

En Education musicale :
-préparer en amont les chants qui seront interprétés le jour de l'action
En Anglais :

- proposer des traductions de chansons.
- apprendre une chanson
En Histoire et Education civique : les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King)

Déroulement :
L'action proposée se déroule en 3 temps : Conférence-visionnage, Etude des textes, Action musicale .

Modalités pratiques :

Les niveaux des classes : De la 4 ème à la 3 ème
Les enseignants concernés
Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Professeur documentaliste...
Nombre de classes : 2 classes minimum et au maximum 3 classes encadrées par 2 adultes référents par classe.
Les modalités de l'action : atelier de 2 heures
Intervenants
Mariannick Saint-Céran : Chant | Franck Lamiot : Piano

Contraintes :
-Une salle ou un théâtre libre 1/2 journée, pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des parents ou du public extra-scolaire en relation directe avec les élèves.
-1 écran et un vidéoprojecteur.
-1 chaîne hi-fi
-1 ordinateur
A défaut, les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
La sonorisation peut être fournie par les artistes intervenants.

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2

Remboursements de transports : Non

Marseille Musiques Métisses

Cola production
41 Rue Jobin
13003 - Marseille
Contact(s) : Mialy Ralijaona
Tél. : 06 16 66 00 97
Courriel : administration@colaproduction.com
Site : www.africafete.com

Contenu :
Contenu : « Histoire, culture provençale et création contemporaine en provençal »
Objectifs
Dans le cadre scolaire, l'élève fait l'expérience d'un lieu particulier inscrit dans une culture singulière, mais où les membres de la communauté apprennent ensemble, quels que soient leurs horizons. Sans pour autant renoncer à sa singularité, l'individu s'y enrichit ainsi chaque jour de la présence de l'autre.
Dans le but de révéler une culture majeure de l'histoire, mais aussi du quotidien souvent insoupçonné de notre cité phocéenne, Arnaud Fromont a l'ambition par la promotion de cette culture de mettre en valeur l'identité hybride d'une ville riche de nombreuses communautés.
Dans la mesure où la connaissance de soi permet la découverte de l'autre, le but de cette action est de se pencher sur une tradition locale afin de pouvoir s'intéresser, forts de cette richesse, aux autres cultures qu'elles soient en provenance d'Europe, d'Afrique, ou du sud de l'Asie ... ; qu'elles soient familières ou non ; qu'elles s'inscrivent dans un présent encore vivace, dans un passé effacé par l'histoire ou qu'elles soient en dangereuse voie d'extinction.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action :

Séance 1 (1 heure) : initiation à la culture provençale.
Révéler une culture majeure de notre histoire, mais aussi du quotidien souvent insoupçonné de notre cité, de notre quartier, de notre ville :
? partir de la zone où est situé le collège, en relever les toponymes, odonymes, anthroponymes d'origines provençales, leurs significations puis élargir à quelques exemples sur une zone plus large de lieux connus
? histoire de la langue
? histoire locale
? histoire de la constitution progressive de la France comme nation et zones linguistiques dans la France actuelle
? liens avec la langue française et autres langues méditerranéennes
? liens avec le 'parler marseillais' : 'mauvais français' ou substrat du provençal ?

Séance 2 (1heure) : création contemporaine en provençal
Au travers d'écoutes d'extraits musicaux, retracer avec les élèves l'évolution de la langue provençale dans la création artistique à Marseille et en Provence, de l'Entredeux-guerres à la période actuelle.
Présenter la place de la langue : exclusivement citée, évoquée, plus ou moins consciemment.
Seront abordés :
? le music-hall marseillais à l'Entre-deux-guerres, le tout provençal dans la culture populaire
? évolution vers le français 'avec l'accent'
? revival folklorique sous Vichy
? antagonismes d'après-guerres
? évolutions années 50-90 : rock, ragga, néo-trad.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : de la 6ème à la 3ème
Les enseignements concernés : éducation musicale , français, histoire-géographie
Les modalités de l'action : deux séances
Nombre de classes : 2 au maximum encadrées par 1 adulte par classe.
Professeurs impliqués : Histoire, Français, Musique
Intervenant : Arnaud Fromont, auteur en langue d'òc provençale, compositeur, musicien, licencié en histoire

Contraintes :
Une petite sonorisation, l'intervenant mettra à disposition un ordinateur

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2

Remboursements de transports : Non

Musiciens au collège

Opéra de Marseille
2 rue Molière
13001 - Marseille
Contact(s) : Guillaume Schmitt, Violaine Salles
Tél. : 04 91 33 10 50
Courriel : gschmitt@marseille.fr
Site : http://opera.marseille.fr/

Contenu :

L'Orchestre Philharmonique de Marseille se déplace dans les collèges situés sur le territoire de la Ville de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône pour y donner des concerts près des élèves.
Chaque saison, l'Orchestre Philharmonique de Marseille s'attache au développement de la culture musicale dans les collèges du département des Bouches-du-Rhône pour y rencontrer les élèves et les sensibiliser au répertoire classique et contemporain.

Déroulement :
-Une équipe éducative s'empare du projet et le développe au sein de l'établissement. Ce projet est articulé, au minimum, avec le programme d'éducation musicale et d'Histoire des Arts et constitue un jalon repéré du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

-Une équipe technique de l'Opéra visite l'établissement pour s'assurer des conditions d'accueil de l'orchestre. Les conditions doivent être favorables pour un concert de qualité. La récréation ne doit pas perturber l'écoute du concert.

-Pour préparer les élèves à l'écoute du concert, le chef d'orchestre, accompagné de trois musiciens, vient à la rencontre des classes concernées par le projet. Ils présentent ensemble « la vie de l'orchestre », leurs métiers et leurs instruments. La rencontre est ponctuée et illustrée par des extraits musicaux, joués par les musiciens.

Modalités pratiques :
-Niveaux : Tous niveaux, de la 6e à la 3e. Prévoir une jauge de 250 élèves
-Enseignants concernés : en prioriré les enseignants en Education Musicale
Participation à une demi- journée de formation animée par le professeur chargé du Service éducatif associé à l'Opéra de Marseille dans le cadre d'une formation public désigné au Plan Académique de Formation.
Contact : Isabelle Tourtet, responsable du domaine musique à la DAAC
- Concert d'une durée d'environ 1 heure avec les présentations.

Contraintes :

une salle de capacité d'accueil de 250 personnes aux dimensions de 25m x 15m avec une hauteur sous plafond de 6m (le gymnase du collège peut par exemple être utilisé) la délimitation d'un espace scénique de 12m de large sur 8 m de profondeur. l'installation d'un nombre de sièges suffisant et approprié pour les élèves et adultes spectateurs. une attention en termes de température et d'hygrométrie (chauffage, climatisation et ventilation de la salle en fonction des conditions météorologiques) l'installation d'une sono et micro sans fil pour le mot d'accueil et la présentation du concert. un service cantine pour environ 10 personnes (règlement possible par l'Opéra sur devis et facture)

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2

Remboursements de transports : Non

Musique urbaines : histoire et pratique

Mimix
24 rue du poisson au gué Les Dryades
13800 - Istres
Contact(s) : Nassim Ulpat
Tél. : 06 63 48 91 18
Courriel : contact@mimix13.com
Site : www.mimix13.com

Contenu :
Notre projet propose un parcours autour de l'histoire et de la pratique des musiques urbaines.
Il se décline en trois propositions dont les professeurs auront le choix :
- mix-conférence « Histoire de la culture DJ et du rap » (2h)
- mix-conférence « Histoire de la culture DJ et du rap » (2h) + Atelier initiation DJ (2h)
- mix-conférence « Histoire de la culture DJ et du rap » (2h) + Atelier initiation DJ + Atelier création électro (2h) (initiation aux outils de création des musiques électroniques)

La mix-conférences « « Histoire de la culture DJ et du rap » revêt aussi bien la forme d'une conférence traditionnelle que d'un spectacle musical pédagogique de type « stand-up ».
Notre projet vise à :
- Permettre aux collégiens de bénéficier d'un accès nouveau à la culture musicale et aux pratiques musicales urbaines
- Offrir une ouverture culturelle et susciter la curiosité des participants.
- Favoriser une écoute analytique et plus sélective des musiques et des sons.
- Offrir au public un mode d'expression adéquat.
- Transmettre l'envie de créer.
- Permettre aux participants de devenir acteurs de leur propre culture.
- Donner un cadre culturel à l'exercice des musiques urbaines : insérer leurs pratiques dans un champ culturel large, aborder de manière vivante le contexte qui a vu naître et se transformer les mouvements musicaux récents.
- Valoriser un mode d'expression dont le public se sent proche.
- Transmettre l'envie de créer.

Déroulement :
Déroulé des mix-conférences :
- Présentation historique et transversale des musiques urbaines : des griots africains aux block party du Bronx en passant par les sound system jamaïcains.
- Définition référencée des mots : rap, blues, gospel, work songs, jazz, RnB, soul, funk, disco, electro, DJ, MC...
- Présentation historique des divers systèmes d'écoute de la musique enregistrée.
- Extraits musicaux sur disques vinyles et vidéo.
- Démonstrations des techniques DJ et des outils de création électronique
- Présentation du matériel (vinyle traditionnel, vinyle mp3, homestudio)
- Echange avec les élèves autour de leur culture musicale
- Remise aux élèves du résumé de la mix-conférence avec discographie, bibliographie et filmographie sélectives.

Déroulé des ateliers DJ et Création Electro :
- Présentation du matériel : fonctionnement d'une platine vinyle, d'une table de mixage, caractéristique d'un disque

vinyle, d'un sampleur, d'un séquenceur, d'un synthétiseur, d'un theremin optique, d'un vocoder
- Présentation et démonstrations des techniques DJ (mix, scratch, pass-pass...)
- Présentation des outils de création électronique (sampleur, séquenceur, synthétiseur, theremin, vocodeur)
- Initiation des élèves à ces pratiques
- Possibilité d'enregistrement de création en live

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné :
6e, 5e, 4e, 3e
Les enseignements concernés :
Professeurs de musique, de français, d'anglais, d'histoire...
Les modalités de l'action :
L'action peut se dérouler dans la classe ou dans l'amphithéâtre si 2 classes présentes pour la mix-conférence.
La durée d'une mix-conférence est de 2h.
La durée d'un atelier DJ ou création électro est de 2h.
Le nombre de classes par action :
2 classes pour les mix-conférences
1 classe pour les ateliers DJ et création électro
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
1 intervenant : Nassim Ulpat (nassim-dj)
DJ, formateur, animateur, conférencier, journaliste

Contraintes :
Nous mettons à disposons l'ensemble du matériel nécessaire à la mise en place de l'action.
- Conception et animation de l'intervention
- Transmission aux professeurs et aux élèves du plan détaillé de la conférence
- Installation et branchement du matériel
- Débranchement et rangement du matériel
- Matériel mis à disposition par Mimix
2 platines vinyles Technics MK2, mixer Numark pro 006D, mixer NI Z2, vinyles, casques, Yamaha RM1X, Roland SP555, Korg ESX1, Novation Supernova, vidéoprojecteur, MacBook pro, sonorisation, câbles & rallonges
- Temps d'installation : 30mn

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com

Remboursements de transports : Réel

Musiques actuelles et langue provençale

Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Ce projet propose des interventions permettant d'accompagner les élèves à une sensibilisation aux musiques du monde, et plus particulièrement aux musiques régionales, grâce à la rencontre avec des musiciens et de l'initiation à la pratique instrumentale et vocale. Proposition hybride entre concert, rencontre-conférence et pratique artistique, cette action vise à présenter les musiques traditionnelles de Provence sous leur jour le plus actuel tout en les replaçant dans leur contexte historique et patrimonial.

Les musiciens joueront des répertoires allant de la tradition à la modernité présentant des morceaux de traditions comme des créations de leur propre répertoire. Au fil des interventions les dimensions historiques et socio-culturelles liées à ces musiques seront abordées et des parallèles avec différents genres musicaux seront établis.

Les artistes parleront des instruments, de leur rapport aux langues, des allers-retours entre musique traditionnelle et musique électronique. Enfin, ils inviteront les élèves à participer et interpréter certains morceaux.

L'ambition est de faire prendre conscience aux collégiens de la place de ces musiques dans leur contexte historique, les influences, les liens qu'elles peuvent avoir entre elles et avec les autres genres musicaux. Nous présenterons ainsi la manière dont ces musiques peuvent transcender les frontières géographiques, culturelles et générationnelles.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de mettre en valeur les richesses culturelles présentes sur notre territoire de tracer les liens entre les différents patrimoines au travers des musiques.

Il s'agit pour Suds, à Arles de construire des passerelles entre les thématiques de notre action et celles abordées dans les enseignements dispensés en collège de manière ludique et informelle. En effet il existe une multitude d'approches possible de ce projet. En se servant de la création musicale contemporaine pour partager avec les élèves la vitalité des langues régionales, et au premier titre celle du Provençal ; en s'appuyant sur des artistes travaillant des compositions électroniques pour faire découvrir les musiques traditionnelles ; en profitant de la présence d'artistes pour mettre les élèves face à une oeuvre et en interaction avec celle-ci... Les professeurs choisiront leur propre angle d'approche en fonction de leurs enseignements et de leurs envies.

Déroulement :
Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, nous avons imaginé un projet développé autour d'interventions (dont le nombre est au choix des établissements) sous la forme de « concerts pédagogiques » de deux heures animés par des binômes de musiciens.

Afin de s'immerger tout de suite dans des sonorités, des langues, des rythmes propres aux musiques dites régionales, c'est en musique que la rencontre débute.

La proposition se poursuivra par une découverte des expressions artistiques et culturelles en s'appuyant sur des archives sonores ou vidéos, mais surtout par des démonstrations des artistes qui solliciteront les élèves tout au long des rencontres. Enfin, un temps de transmission sera proposé.

Les axes pédagogiques

La création contemporaine dans la chanson provençale L'intervention d'Emmanuelle Aymes et Henri Maquet se construira autour de trois grands axes:

- La langue :

Quels sont les auteurs contemporains et d'où provient leur inspiration ? Accent tonique, rythme, quelle est la musicalité de la langue provençale ? Que sont les rimes masculine et féminine en français ? Comment écrire un texte pour une musique ?

- La musique :

Présentation des instruments d'accompagnement du chant (acoustiques et électro). Comment mettre un texte en musique : la métrique, le rythme, réussir à faire correspondre l'accompagnement à la structure du texte.

- La pratique collective :

Transmission de cellules rythmiques (à la voix) ; composition de rythmes et accompagnement de percussions corporelles.

« Musique et Occitan : culture urbaine, culture locale » l'intervention de Rosalie Baudry et Rodin Kaufmann permettra d'une part d'aborder des répertoires musicaux d'un grand éclectisme allant de Massillia à Steve Reich et d'autre part de s'emparer de questions linguistiques et des luttes culturelles qui leur sont liées. La proposition s'articulera sur les axes suivants :

- Langues occitane et provençale quels communs, quelles différences ? Auteurs, prononciation, graphies et situation dans la famille des langues romanes. Place du Provençal au coeur du domaine linguistique occitan et mise en perspective avec d'autres langues : catalan, corse, portugais...
- Minorités, luttes culturelles, l'occitan aux États Unis. Présentation du travail des artistes intervenant dans le paysage international (présentation du label Fake Four avec lequel travaille Rodin Kaufmann)
- De la nòva cançon des années 60 au hip hop alternatif d'aujourd'hui (album Uèi de Rodin Kaufmann, Massilia, Miquèla, Nicòla)
- Musique concrète ou contemporaine, beatmaking et chant en occitan: exemples et créations personnelles. Philip Glass, Steve Reich et d'autres artistes dont s'inspirent les intervenants dans leur projet « Polatocha ».
- Instruments acoustiques et électroniques dans le répertoire des artistes intervenants

Modalités pratiques :

Le niveau de classe concerné : de la 6ème à la 3ème

Les enseignements concernés : musique, lettres, langues vivantes, documentaliste

Les modalités de l'action : (une ou deux) séances de deux heures au choix des établissement

Le nombre de classes par action: 2 à 3 classes par séance

Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : deux artistes par séances : Henri Maquet et Emmanuelle Aymes et/ou Rosalie Baudry et Rodin Kaufmann

Contraintes :

Un espace de 15 m2 est nécessaire pour les musiciens

La mise à disposition d'un vidéoprojecteur avec sonorisation est demandée,

Stationnement pour déchargement du matériel (instruments, petite sonorisation) au plus près du lieu de présentation

Les musiciens sont autonomes concernant la sonorisation de leurs instruments et/ou voix

Liens utiles :

- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com

Remboursements de transports : Non

Taâlisman, projet de fusion ? entre musiques traditionnelles et actuelles ? Création d?un ensemble de percussions

Association La Boite à Mus'
38 le Petit Lac
13480 - CALAS
Contact(s) : Mélanie Grillierre
Tél. : 04 42 59 01 94
Portable : 06 75 57 68 13
Courriel : melanie@laboiteamus.com
Site : https://www.laboiteamus.com/

Contenu :
Les objectifs pour les élèves :
Se confronter sans appréhension à un univers musical inconnu aux sonorités étrangères
Découvrir les richesses du monde musical : présentation des différents instruments, mise en contexte culturel et géographique.
Partager le processus de création des artistes : comment composer, trouver le bon équilibre entre tradition et modernité, ressentir les différentes influences. Métissages : expérimentation courte avec les élèves et leur propre musique.
Acquérir des connaissances sur un secteur professionnel : Présentation du parcours des musiciens, leur cursus, les différents métiers du secteur de la musique.
Pratiquer la musique ensemble et devenir acteur par une approche rythmique simple et accessible à tous (jouée et chantée). L'ensemble de percussion est un défi individuel et collectif qui renforce les liens d'un groupe et dynamise la cohésion d'équipe. Jouer dans un ensemble de percussions demande aux participants de développer leur capacité d'écoute et de concentration tout en partageant une énergie commune.
Les intervenants :
Fathi Belgacem (percussions) et Sargam Marie dit Asse (instruments à corde) travaillent ensemble dans différentes formations. Leur univers mélange musiques actuelles et traditionnelles de l'Inde, d'Afrique (du Nord et de l'Ouest), d'Amérique du Sud et des pays d'Europe de l'Est.
Instruments :
Djembé, Congas, Cajon, Darbouka, Bendir, Tablas, Pandéro, Doum Doum, Cymbalum
Accessoires : Bar shime, Chéker, Chékéré, Tama, Gong
Guitare sèche, Bouzouki Grec, Saz, Oud, Sitar, Bandjo, Ukulélé.
A l'écoute :
www.meltimuz.com/taalisman/
https://soundcloud.com/user-326836967
https://www.youtube.com/watch?v=r0v4ZB9yLvw

Déroulement :
Séance 1 (2h)
Concert d'introduction :
30 minutes de concert. Peut se faire dans une grande salle de classe.

Présentation des instruments
Percussions : Djembé, Congas, Cajon, Darbouka, Bendir, Tablas, Pandéro, Doum Doum, Cymbalum
Guitare sèche, Bouzouki Grec, Saz, Oud, Sitar, Bandjo, Ukulélé.
Explications sur la nature des instruments, leur fabrication, la technique de jeu, leur contexte culturel et géographique (avec une carte). 30 min
Discussion & expérimentation autour de la question comment composer avec différentes influences, comment trouver le bon équilibre entre tradition et modernité. Ecoute puis sélection de certains passages et thèmes. Les élèves devront donner des exemples de leur propre univers musical et ensemble avec les musiciens ils essaieront de mélanger les deux. Une petite composition pourra voir le jour. 30 min
Questions ? réponses par rapport au parcours des musiciens, leur cursus, les différents métiers du secteur de la musique. Comment pratiquer un instrument ? Quel temps et investissement cela nécessite ? Comment devenir professionnel et vivre de la musique ? Doit-on faire des études ? Etc. 30 min
Séance 2 (2h) :
Création d'un ensemble de percussions en 2 parties
1.Un cours de konnakol (percussions vocales de l'Inde du sud) avec un support écrit : Les élèves apprendront en chantant le langage basique d'un rythme simple notamment « THA KA DI MI » en développant les notions de noirs, croches, triolets, doubles-croches. Sans le savoir, les élèves feront une introduction en solfège.
2.Batucada :
Apprentissage de quelques rythmes simples avec des instruments mis à disposition :
djembés, congas, toms basse, doums doums, maracas, chékéré, percussions à main. On mettra en place un rythme de base en 4/4 qui sera joué en polyrythmie avec plusieurs sous-groupes. On travaillera une introduction, le rythme, un break et une fin.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : De la 6e à la 3e
Les enseignements concernés : Professeurs de musique ? professeurs d'histoire-géographie
Les modalités de l'action : Durée : 2 séances de 2 heures
Le nombre de classes par action: 1 classe par action
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2 intervenants
Fathi Belgacem : artiste-intervenant
Sargam Marie dit Asse : artiste-intervenant

Contraintes :
Action complètement indépendante, besoin d'une salle de minimum 50 m2, besoin d'une alimentation électrique

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com
- www.meltimuz.com/taalisman/

Remboursements de transports : Non

Tour du monde en percussions : Faire ensemble (de la musique !) ... au service du vivre ensemble? et dans le respect de l?environnement.

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Tel un véritable orchestre, se rassembler à plusieurs, pour...
Jouer avec la musique et les percussions Apprendre des rythmes et des techniques Créer et interpréter des morceaux
Un atelier d'initiation aux rythmes du monde, pour apprendre collectivement à jouer des percussions.
Un atelier ludique et créatif, destiné aux jeunes et aux adolescents des collèges, et leurs enseignants.
1 - Contenus :
Un corpus d'exercices pratiques courts de 10 à 15 min chacun, répartis en 4 séries différentes.
Série 1 : Jeux musicaux rythmiques éducatifs et récréatifs de courte de durée, pour se détendre, s'amuser tout en apprenant : jeux d'écoute, de concentration, de sociabilité, de créativité, d'improvisation.
En alternance avec des séries plus soutenues.
Série 2 : Apprentissage de rythmes de plusieurs styles différents (rock, blues, funk, disco, dance, reggae, latino, afro, oriental),
Série 3 : Coordination technique des gestes et des frappes (moulins, frisés, roulements, papa/maman),
Série 4 : Construction de morceaux (assemblage de rythmes : intro, appel, tournes, breaks, bruitages, final).
Un temps d'écoute musicale et de recherches documentaires thématiques sur internet : courants musicaux des musiques du monde et musiques actuelles, tutoriels d'apprentissage musical.
Un temps de récupération / ré-usage / transformation d'objets du quotidien en instruments de percussions (boîtes de conserve, bidons en plastique, pots de peinture vides, récipients usagers et résonnants, vieux chiffons, chutes de bois, capsules de bouteille, à récupérer au collège et dans les familles). Prévoir achat de petits matériel complémentaire (rouleaux de scotch large, pics à brochettes en bois), et outillage léger (ciseaux, marteau/clous)
2 - Méthodes et pédagogies utilisées :
- Échauffement.
- Percussion corporelle.
- Percussions pour tables, objets du quotidien et de la salle de classe.
- Pratique avec de vrais instruments (1 par élève : djembés, derboukas, bongos, petites percussions, surdos, toms de batterie).
- Reproduction de rythmes simples.
- Jeu individuel et collectif.
- Poly-rythmes en binômes et sous-groupes (questions/réponses).
- Composition de phrases rythmiques.
- Entrainement à la direction d'orchestre et à l'improvisation.

- Écoute musicale active et reconnaissance de rythmes.
- Récupération et transformation d'objets du quotidien en instruments de percussions.
- Usage d'internet, recherches documentaires (vidéos musicales, tutoriels).

Objectifs

La musique est ici proposée comme un outil permettant d'agir sur les qualités, les comportements, les connaissances de ceux qui la pratiquent :

- Le jeu musical individuel et collectif, pour améliorer et renforcer la relation individuelle au groupe, la cohésion de groupe, le lien social, le vivre-ensemble.
- L'usage des rythmes pour éveiller la curiosité et découvrir les cultures des autres.
- Des exercices variés mettant en jeu des qualités personnelles transversales : la mémoire auditive, la concentration, l'endurance, la motricité, la dextérité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'écoute des autres, le respect, la discipline.

Jouer de la musique, c'est aussi le moyen de solliciter en chacun son intellect, ses émotions, sa capacité d'action : penser, ressentir, agir, mais aussi surmonter des blocages, se désinhiber, composer avec des contraintes.

De manière opérationnelle, il s'agira, à l'issue de cet atelier, de savoir :

reproduire des rythmes plus ou moins complexes au bon tempo, respecter des consignes, jouer ensemble, s'écouter et écouter les autres, reconnaître des styles musicaux, exploiter le potentiel sonore de son environnement immédiat, utiliser internet avec discernement.

Acquérir des savoir-faire, mais sans jamais oublier la vertu centrale de la pratique musicale : jouer pour révéler en chacun et vivre son propre plaisir à faire de la musique, autant seul qu'en groupe.

L'enjeu n'est donc pas de faire de chacun un futur musicien, même si cet atelier permet, par ailleurs, de préparer le terrain pour un futur enseignement musical.

La réussite de l'atelier ne repose pas sur l'excellence musicale ou la maîtrise technique instrumentale, mais plutôt sur la capacité des élèves à faire ensemble via la musique.

Les clefs de réussite ou les solutions aux exercices et aux jeux proposés ne reposent pas sur la virtuosité ou la compétition. Elles mettent en oeuvre chez chaque individu des qualités comme : l'esprit d'équipe, l'écoute, la solidarité, l'empathie, le leadership participatif, le partage des compétences, l'entraide, l'exemplarité, la communication, la participation active.

Déroulement :

Une intervention hebdomadaire, 1 cycle de 6 séances minimum, sur 6 semaines (consécutives de préférence, ou espacées si l'enseignant assure un relais).

Une séance d'1h par classe, 2 classes possibles sur une demi-journée, donc 2 séances par demi-journée.

Une introduction et une conclusion pour installer un cadre, et faire le bilan de la séance avec les élèves.

Un corps de séance adaptable, construit à partir des 4 séries d'exercices.

Un dosage d'exercices spécifique à chaque séance, en fonction de la capacité du groupe donné, à l'instant donné, à rester concentré : possibilité de raccourcir, de rallonger, de rajouter, de supprimer, de changer l'ordre de telle ou telle série d'exercices, en cours de séance.

Déroulement type d'une séance :

- Introduction, échauffement, présentation du déroulé de la séance (5 min).
- Exercices successifs (50 min) :
  - Série 1 : Jeux musicaux (1 à 3 jeux).
  - Série 2 : Apprentissage de rythmes (1 à 2 rythmes).
  - Série 3 : Coordination technique (1 à 2 exercices).
  - Série 4 : Construction de morceaux (assemblage progressif de séries de rythmes, au fil des séances).
- Conclusion de séance, jeu/exercice de groupe mobilisateur et récréatif (5 min).

Si la finalité du cycle est de présenter une prestation en public, on développera dès le début du cycle, les exercices de

la série 4, en diminuant ceux de la série 1.

En cas de reconfinement ou d'impossibilité d'assurer les séances en présentiel :

L'intervenant dispose de tutoriels, d'exercices vidéo, de partitions, de notices, disponibles en ligne (chaine privée Youtube), ou par envoi de fichiers auprès de l'enseignant. Le contenu de l'atelier peut ainsi être travaillé à distance, et éventuellement alimenter un magazine web interne au collège. Les échanges pédagogiques peuvent ainsi être maintenus.

Prolongements et alternatives possibles

À termes, selon le niveau du groupe et la motivation des élèves, on peut envisager de créer de A à Z une pièce musicale propre au groupe, et l'interpréter en public : choix de la thématique musicale, construction de chaque séquence, enchaînements, répétition de la pièce, filage en condition live (placement, costumes, lumière, concentration, gestion de l'énergie, postures vis à vis du public).

À défaut, on pourra à minima proposer un « atelier ouvert» : présenter en public des exercices réalisés en atelier, voire y faire participer les parents et d'autres élèves.

Si l'atelier bénéficie de séances supplémentaires, il pourrait permettre :

- de créer plusieurs morceaux de percussions, à présenter ou non en public,
- de s'initier aux rudiments de la lecture et de l'écriture du solfège rythmique,
- d'assister à une répétition ou un spectacle de Batucada (sur le lieu de l'atelier, ou en déplacement à Marseille).

L'atelier « Tour du Monde en Percussions » présenté ici est opérationnel et prêt à être développé dès à présent (parc d'instruments fourni par l'intervenant, aucun investissement nécessaire). Il est une bonne première approche si le collège envisage, par exemple, de créer à termes un groupe de percussions, ou un club musique.

Un atelier Batucada (ensemble de percussions s'inspirant des écoles de samba-reggae brésiliennes) pourrait alors utilement lui succéder (où le remplacer dès le démarrage de l'intervention) : pratique des percussions brésiliennes en déambulation, à partir d'un instrumentarium spécifique de Batucada (surdos, caisses claires, répiniques, mailloches, ceintures...), ou associé à d'autres instruments (djembés, darboukas), pour un répertoire plus métissé. L'intervenant possède en partie les instruments nécessaires à cet atelier. Il faudra, selon l'effectif, rechercher des solutions complémentaires d'équipement (investissement, location auprès d'un magasin ou d'une Batucada, etc...).

Modalités pratiques :

Les niveaux des classes : 6ème à 3ème.

Les enseignants concernés Enseignants des classes 6ème à 3ème.

Les modalités de l'action : Atelier hebdomadaire, cycle de 6 séances, sur 6 semaines consécutives.

Le nombre de classes par action : 1 à 2 classes. 30 élèves max par séance d'1heure.

1 musicien intervenant : Vincent De Block.

Contraintes :

- Une salle insonorisée, ou de type salle de classe, sans risque de perturber le voisinage, avec si possible une connexion à internet, équipée de 30 chaises (ou en extérieur dans la cour selon la météo).
- Un parc d'instruments de percussions fourni par l'intervenant, comprenant : djembés, derboukas, surdos, bongos, toms, cloches, agogos, clochettes, woodblock, jamblock, claves, shakers, ganzas, guiros, tambourins, maracas, oeufs (éventuellement une batterie complète sur une séance de découverte de l'instrument).
- Transport A/R des instruments assuré par l'intervenant, aide au déchargement bienvenue.
- Éventuellement un ordinateur portable fourni par l'intervenant.
- À fournir par la structure d'accueil : un petit système son léger permettant de brancher l'ordinateur.
- Salle informatique / CDI pour la séance de recherches documentaires sur le web (ou vidéoprojection dans la salle dédiée à l'atelier).

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com
- www.meltimuz.com/taalisman/

Remboursements de transports : Non

TraverSons : trio jazz de Perrine Mansuy

creAgency
24 avenue des Chartreux
13004 - MARSEILLE
Contact(s) : SCHERTZER Loïc
Tél. : 06 88 71 58 50
Courriel : creAgency13@gmail.com
Site : www.facebook.com/creAgency.fr

Contenu :
L'idée du projet ?'traverSons'' est d'aller au-delà du concert et de proposer une vraie rencontre avec l'auditoire afin de lui donner quelques clés du langage musical employé dans le jazz, notamment autour de l'improvisation, le tout ponctué d'illustrations musicales.

Perrine Mansuy parle ainsi de son projet : ?'Trop souvent, j'ai réalisé en parlant avec le public à la fin des concerts, que certains n'avaient aucune idée de la part d'impro, la part écrite, le rôle de chacun ; comment on construit un morceau ...J'ai eu envie de proposer une rencontre didactique, pendant laquelle, tout en restant souples et ouverts aux questionnements de chacun, on proposerait des illustrations musicales des différents procédés musicaux qui nous sont si familiers mais qui pour certains restent énigmatiques. Je suis convaincue qu'avec une meilleure connaissance des règles du jeu musical en groupe, on peut mieux apprécier et suivre ce qui se passe sur scène, surtout dans le domaine du jazz.''

Le Jazz, né d'un métissage musical est une musique assez jeune et qui a beaucoup évolué en très peu de temps, donnant naissance à une multitude de courants différents (le Blues, le New- Orleans, le Be-bop, le Hard-bop, le cool jazz, le free jazz...)
Aujourd'hui le Jazz est plus vivace que jamais et continu de s'enrichir d'influences pop, rock, classique ou folklorique. Le dénominateur commun de tous ces différents styles reste l'improvisation, qui est propice aux échanges et aux rencontres musicales, et qui offre une grande liberté de création. Nous pouvons entendre aujourd'hui aux 4 coins du monde, de New York à Berlin, en passant par Rio, La Havane ou encore notre chère cité Phocéenne, une musique variée, audacieuse, parfois simple, quelquefois complexe. Il s'agit du jazz d'aujourd'hui, du jazz actuel.

Déroulement :
Accompagnée d'Eric Longsworth au violoncelle et de Jean-Luc Di Fraya aux percussions, Perrine Mansuy livrera quelques clés de leur langage musical, notamment en matière d'improvisation, élément fondateur du jazz. Leur répertoire est constitué de compositions originales enregistrées sous le label Laborie Jazz dans l'album Rainbow Shell, très remarqué par la critique.
Vous trouverez en fin de fiche la vidéo tournée lors du concert de sortie de résidence consacré à ce projet. Important : utilisez des écouteurs !
C'est dans cet objectif de sensibilisation que s'inscrit la pianiste, qui offre une musique sensible et poétique, nourrie des influences folks d'Eric Longsworth et des nombreuses influences rythmiques de Jean-Luc Di Fraya. Entre mélodies lyriques, harmonies chaudes et colorées, rythmes invitant à la transe, le tout ponctué de commentaires concis et simples, ainsi que de mise en lumière de certains codes du langage musical, les jeunes auditeurs comme les moins

jeunes seront invités à traverser cet espace entre la scène et le public pour une plus grande compréhension musicale.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes (6e à 3e)
Enseignants concernés : tous les intervenants, artistiques principalement
Durée de l'action : 1 heure (installation des élèves incluse)
Nombre d'action par collège : 2 sessions qui se suivent dans la même demi-journée
Nombre de classes par action : 4 : 2 par session (40 à 50 élèves)
Nombre et noms des intervenants de l'action : les 3 musiciens expérimentés Perrine Mansuy, Eric Longsworth, Jean-Luc Di Fraya

Contraintes :
Modalités techniques
Amphithéâtre libre 1/2 journée, pouvant accueillir plusieurs classes successivement (2 sessions)
Jeu du trio en acoustique avec petite sonorisation fournie par les artistes
Idéal si le lieu dispose d'un piano accordé, sinon clavier amené par artiste

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com
- www.meltimuz.com/taalisman/
- https://vimeo.com/306788067

Remboursements de transports : Non

WALT DISNEY et le JAZZ : « Le Jazz dans les Dessins Animés de Walt Disney »

Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :

Le contenu

Blanche Neige, Cendrillon, Bambi, La Belle et le Clochard, Alice au pays des merveilles, Le Roi Lion... On a tous (sans exception) vu certains de ces grands classiques d'animation. Qui ne sait pas fredonner quelques bribes de chansons Disney ? Walt Disney a marqué l'histoire du 7ème art et révolutionné l'univers du dessin animé. Ses créations et ses personnages ont marqué des générations entières d'enfants et d'adultes. C'est en France, en 1919, que Walt Disney écoute du Jazz pour la 1ère fois : dès lors, le Jazz fait partie intégrante de ses dessins animés les chansons de ses films deviennent des standards de jazz interprétés par de grands jazzmen comme Miles Davis ou Louis Armstrong.

Entre « I Wanna Be Like You » dans le Livre De La Jungle, « Everybody Wants To Be A Cat » dans les Aristochats ou encore « Siffler En travaillant» dans Blanche Neige, Walt Disney n'a jamais délaissé sa musique fétiche, accompagnant ainsi à la perfection ces merveilleuses aventures qui font rêver petits et grands .

Les intervenants proposent une découverte des liens entre Walt Disney et le Jazz par le biais :

- d'une conférence retraçant des aspects historique et biographique de Walt Disney et émaillée de courts extraits de dessins animés, supports de l'action musicale
- d'une action musicale pédagogique en interaction avec les élèves qui sont invités à chanter, et durant laquelle certaines spécificités du jazz seront abordées (qu'est-ce qu'un riff ? qu'est-ce que le scat ? et d'autres choses tout aussi passionnantes) par des mises en situation, ainsi que l'évocation de quelques courants majeurs du jazz par différentes interprétations d'une même chanson.

Liste non exhaustive des chansons interprétées en anglais et en français :

Everybody wants to be a cat (Aristochats), He's a tramp (La Belle et le Clochard), Bibbidi Bobbodo Boo,
Why don't you do Right (Qui veut la peau de Roger Rabbit), Il en Faut Peu pour être heureux (Le Livre de la Jungle), You've Got A Friend In Me (Toy Story), Un Jour mon Prince viendra (Blanche-Neige et les Sept Nains),Hakuna Matata (Le Roi Lion), La Princesse et la Grenouille, Sous l'Océan (La Petite Sirène), la Reine des Neiges, Mary Poppins.

AUTOUR DU SPECTACLE :

En Education musicale :

-préparer en amont les chants qui seront interprétés le jour de l'action

En Anglais :

- proposer des traductions de chansons.
- apprendre une chanson

-En Histoire et Education civique : les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King)

Déroulement :

Modalités pratiques :
Nombre de séances : 1 séance de 2 heures
L'action proposée se déroule en 3 temps : Conférence-visionnage, Etude des textes, Action musicale.
Niveau des élèves : de la 6 ème à la 3 ème
Nombre de classes : au minimum 2 classes et au maximum 3 classes encadrées par 2 adultes référents par classe.
Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Professeur documentaliste.
Intervenants : Mariannick Saint-Céran : Chant | Eric Méridiano : Percussions

Contraintes :
-Une salle ou un théâtre libre 1/2 journée, pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des parents ou du public extra-scolaire en relation directe avec les élèves.
-1 écran et un vidéoprojecteur.
-1 chaîne hi-fi
-1 ordinateur
A défaut, les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
La sonorisation peut être fournie par les artistes intervenants.

Liens utiles :
- https://soundcloud.com/iraka-1/teaser-livingston-jeune-public/s-o2aRi?si=c9b9c3054eff41c2b067f5514ce052a2
- www.nassim-dj.com
- www.meltimuz.com/taalisman/
- https://vimeo.com/306788067

Remboursements de transports : Non