

ACTARUS

Dossier pédagogique
Résidence artistique à l'école Charles Andrei

Zallella - association socioculturelle d'expression artistique

Projet de création musicale *Actarus*

Deux jours consécutifs par semaine, de janvier à
juin 2019

ATELIERS

- Écriture
- Composition musicale
- Chant / interprétation
- Mise en scène

SCÈNES OUVERTES

Moments d'improvisation avec les enfants

RENCONTRES

Echanges et réflexion

Public : élèves de l'école, de la maternelle au CM2

Lieux : école Charles Andrei
& centre culturel Alb'oru - Lupinu

Encadrants:

Sabrina Saraïs - écriture et chant
Pasqua Pancrazi - MAO (musique
assistée par ordinateur)

Intervenants :

Anaïs Monnet (production), musiciens
(bassiste, guitariste, batteur...),
technicien son / lumière

Chers professeurs,

Nous sommes enthousiastes à l'idée de partager une création avec vous.

L'intérêt que nous portons à cette expérience est en lien avec notre désir de rester connectés à la grande créativité de l'enfance.

Nos objectifs pédagogiques, concernant les ateliers et les rencontres mis en place, s'enrichiront des vôtres. Et notre processus de création sera mis à votre disposition.

Cette expérience sera sans nul doute mémorable pour nous tous.

Nous avons déjà eu l'occasion de constater l'enrichissement que peut apporter ce genre d'aventure artistique dans l'évolution d'un enfant, ainsi que d'un adulte. C'est ce que nous souhaitons : aller plus loin ensemble.

Nous avons hâte de rencontrer les élèves, d'apprendre à leurs côtés, de nous amuser, d'inventer ensemble.

Hâte qu'ils nous rappellent que nos rêves sont une réalité.

La création musicale

Actarus

Nous allons créer une oeuvre musicale qui résonne à travers diverses dimensions, entre onirisme et réalité, entre passé et présent.

Le but étant d'aller piocher dans le patrimoine de notre enfance, pour créer une oeuvre actuelle, avec l'aide des nouvelles technologies.

Nos outils de création sont la réflexion, l'écriture, la composition musicale acoustique et électronique, le chant, la mise en scène, l'image.

Ce processus de création est rendu possible grâce à ce que l'on appelle la production, de l'idée de départ au résultat final.

Nous souhaitons mettre ces outils à la disposition de tous, enfants et enseignants, afin que chacun réalise son potentiel de création.

Au moment où nous étions nous-mêmes à l'école, nous ne nous imaginions pas que nous deviendrions plus tard des artistes créateurs. Et pourtant, tout était là dans notre présent d'avant, dans l'instant « Enfance », frontière entre réel et irréel.

C'est pour nous une merveilleuse opportunité de pouvoir revenir à l'école et de nous reconnecter à nos instincts d'enfants.

Des ateliers et des rencontres

En début de résidence, chaque enfant se verra remettre un petit carnet de création vierge, qu'il pourra customiser à son goût.

Cet outil lui permettra de noter ses idées et créations diverses, tout au long de la résidence.

Il sera un journal de bord qui nous permettra de voir l'impact de l'expérience au coeur-même de la vie de l'enfant.

Chaque début et fin de mois nous proposerons des rencontres, débriefing et ateliers de création. Le contenu des ateliers évoluera en fonction du processus de création initial.

Nous aborderons tous les outils et ils seront adaptés en fonction du niveau des enfants interlocuteurs.

ATELIERS

Les échanges & la réflexion

Les enfants ont matière à réflexion et à expression quant au monde qui les entoure. Les moments d'échanges seront primordiaux pour nourrir les fondements de l'oeuvre, étudier le germe de la création, l'analyser, aller à la recherche de sa pensée, la préciser, lui donner forme, la créer, la mettre en scène.

L'écriture

Grâce à des petits jeux de mots, d'écriture et d'expression, les enfants iront à la découverte d'un nouveau langage : celui de l'art accessible à tous, basé sur la créativité et la spontanéité de chacun.

Ils pourront ainsi développer les capacités d'expression, la prise de paroles en public, désamorcer la réticence à l'écrit, s'initier à un art par sa pratique, explorer différentes techniques d'écriture : vers libres, prose, poésie, improvisation.

La voix, le chant, la scène

Grâce à des petits jeux de voix de souffle, de diction, les enfants aborderont par une méthode appropriée, les techniques de chant : respiration, création du son, vocalises, interprétation, écoute et improvisation.

Ils aborderont aussi la relaxation et la prise de conscience de leur corps. Ainsi que le déplacement dans l'espace, le mouvement, la mise en scène, le travail en troupe.

La composition, la musique assistée par ordinateur et autres instruments

Les enfants seront invités à découvrir une façon plus ludique d'aborder la musique, à créer simplement sans aucune barrière technique.

Ils apprendront à développer leurs capacités d'écoute, leur sens du rythme et à mieux comprendre comment sont assemblés les sons dans un morceau de musique.

Nous les amènerons à favoriser l'esprit d'équipe, mieux s'intégrer dans un groupe en partageant ses idées et comprendre les compromis qu'il faut parfois faire pour arriver à un résultat cohérent.

L'image – l'identité visuelle du projet

Rassembler des idées, réfléchir à la manière dont on souhaitera être perçus, créer une identité artistique et la modeler en identité visuelle est une partie essentielle du projet.

Elle est l'accroche extérieure en lien avec le fond de la création. Les mots et les symboles utilisés doivent faire appel à l'imaginaire et en même temps apporter suffisamment d'éléments pour attirer l'attention du spectateur.

Nous proposerons aux enfants de visualiser et de retranscrire d'un point de vue image (dessin ou autre support), les différents thèmes qu'aborderont les titres musicaux créés, ainsi que le projet dans sa totalité.

Leurs créations seront un support lors du choix de l'identité visuelle finale du projet *Actarus*.

La mise en scène de l'œuvre

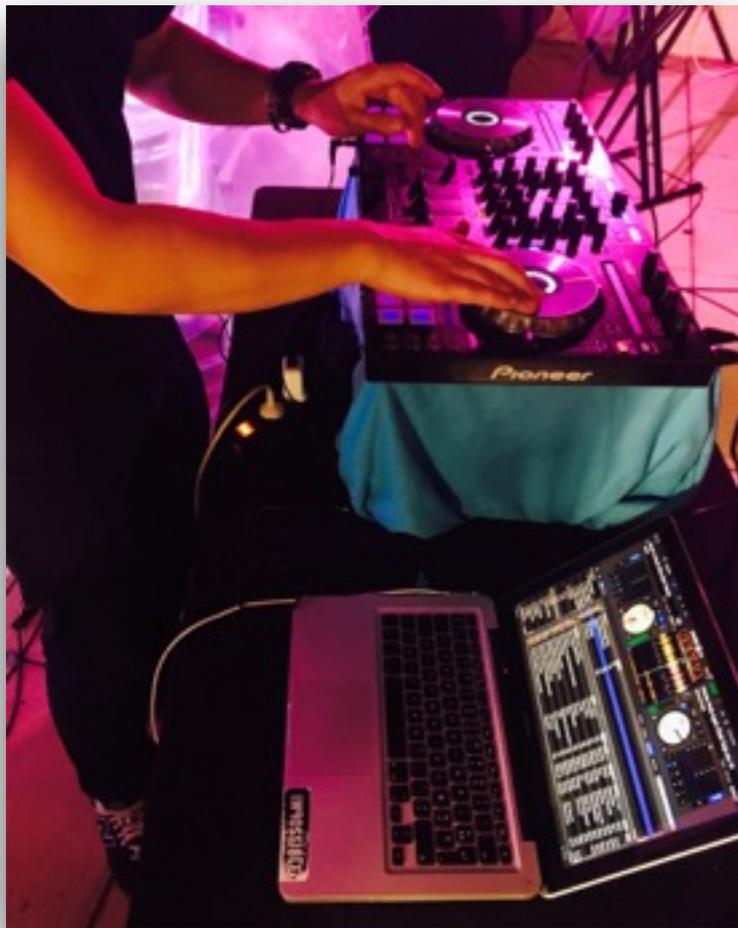
La restitution de l'œuvre, du concert, sa mise en lumière, la préparation du son, etc... sont des étapes importantes auxquelles seront conviés enfants et adultes.

Nous leur proposerons de partager avec nous ces moments de recherches.

L'imaginaire riche des enfants sera un grand apport d'idées singulières et innovantes.

SCÈNES OUVERTES

Pensées comme un véritable moment de liberté, ces scènes ouvertes seront pour les enfants l'occasion de s'exprimer de manière instinctive et spontanée, hors des temps de création. Les élèves pourront y présenter un morceau de musique, un chant, une scène, un poème, une histoire, sans artifice ni cérémonial. Tout y sera permis, ou presque !

RENCONTRES

Des rencontres seront organisées au fur et à mesure du projet avec le collectif d'artistes indépendants.

La création et la production d'une œuvre musicale évoluent inévitablement avec l'intervention de divers corps de métiers : musicien, auteur, interprète, chorégraphe, metteur en scène, mais aussi illustrateur, graphiste, ingénieur son et lumière, régisseur, attaché de presse, chargé de production, etc.

La complémentarité de toutes ces compétences fait la création musicale.

Ce projet propose une vue d'ensemble des interactions de tous les métiers liés à la création musicale. Et surtout une rencontre avec d'autres artistes et techniciens qui vont intervenir pour l'élaboration du projet. Par exemple : instrumentistes, créateurs lumières, metteur en scène.

Pistes à explorer

Avant le commencement de la résidence de création, nous vous invitons à préparer le terrain avec les enfants. Il s'agira de mettre en place quelques outils qui permettront d'éveiller les sens de chacun, notamment la vue et l'ouïe, pour développer la sensibilité propre à la création.

PROJECTIONS

Nous vous proposons de regarder avec eux quelques oeuvres audiovisuelles :

- des oeuvres audiovisuelles phares des années 80-90, qui ont marqué notre enfance et qui vont nourrir notre création.

Ces films et dessins animés nous ont interpellés, tant par l'image que par la musique et leur interconnexion, ou encore le message qui était porté alors, et dont nous avons pu traduire et identifier le sens que bien plus tard.

- des oeuvres plus actuelles, qui nous ramènent à un état proche de l'enfance et qui nous repositionnent dans différentes dimensions.

En effet, ces films nous permettent de faire le lien entre diverses dimensions qui semblent s'opposer mais qui sont en réalité complémentaires et connectées (enfant / adulte, réel / imaginaire, dieux / hommes, Terre / système solaire / Univers...).

Nous serions ravis d'être à vos côtés à ces occasions. Il serait intéressant d'en débattre tous ensemble après projections et écoutes afin d'enrichir notre projet commun *Actarus*.

Oeuvres suggérées :

- **Hook**, de Steven Spielberg
(avec les élèves de CM2)

Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublié. Pour enfin, régler leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole à nouveau pour le pays de Nulle Part.

- **Les Mystérieuses Cités d'Or**, de Jean Chalopin, Mitsuru Kaneko
(avec les élèves de CE2, CM1, CM2)

En l'an de grâce 1532, en Espagne, un petit garçon de 12 ans, Esteban, quitte la cathédrale de Barcelone pour aller écouter les récits extraordinaires des marins. C'est ainsi qu'il rencontre le navigateur Mendoza qui prétend l'avoir sauvé en mer quand il était bébé. Il a pour preuve une partie du mystérieux pendentif qu'Esteban porte à son cou. A la mort de son tuteur, Esteban décide de suivre Mendoza à la recherche des légendaires Cités d'Or. Il s'embarque alors pour le Nouveau Monde, sur la trace de ses origines...

- **Goldorak**, de Go Nagai
(avec les élèves de CM1, CM2)

Vega, Grand Stratéguerre de la planète Stykadès, s'empare d'Euphor, une planète pacifique qu'il va ravager avec sa flotte de soucoupes et de robots géants. Durant l'attaque qui mènera à la destruction finale d'Euphor, la famille royale est exterminée. Actarus, fils du roi et prince, parvient à s'échapper après s'être emparé de Goldorak, le plus perfectionné des robots mis au point par les scientifiques de la planète, et s'enfuit vers la Terre. Il est recueilli par la professeur Procyon qui dirige le Centre de recherches spatiales. Poursuivant sa conquête de nouvelles planètes, Vega établit une base sur la face cachée de la Lune, à partir de laquelle il compte lancer l'offensive sur la planète bleue. Actarus se voit alors dans l'obligation d'utiliser Goldorak afin d'éviter que la Terre subisse le même sort que sa planète natale.

- **Interstella 5555** / Daft Punk, de Leiji Matsumoto

Quatre musiciens d'une autre galaxie sont kidnappés par un manager maléfique qui veut en faire le plus grand groupe sur Terre.

Quand la musique des Français de Daft Punk rencontre les dessins de Leiji Matsumoto.

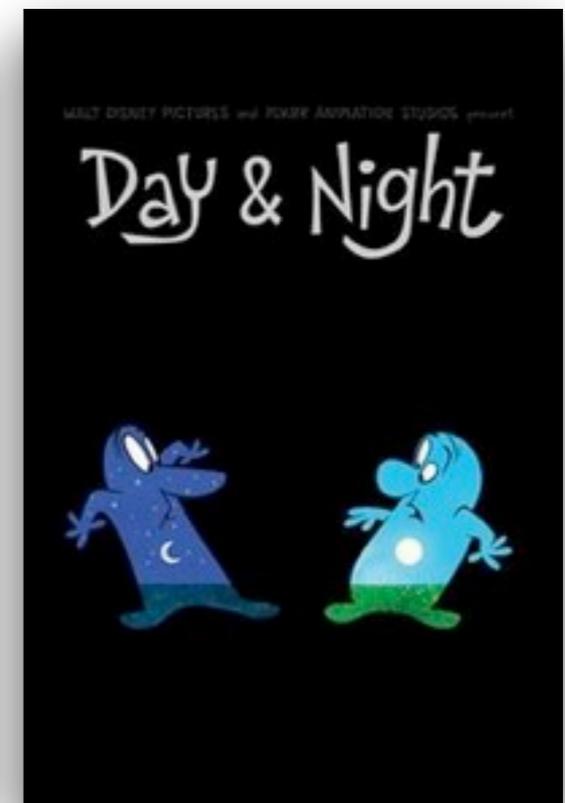
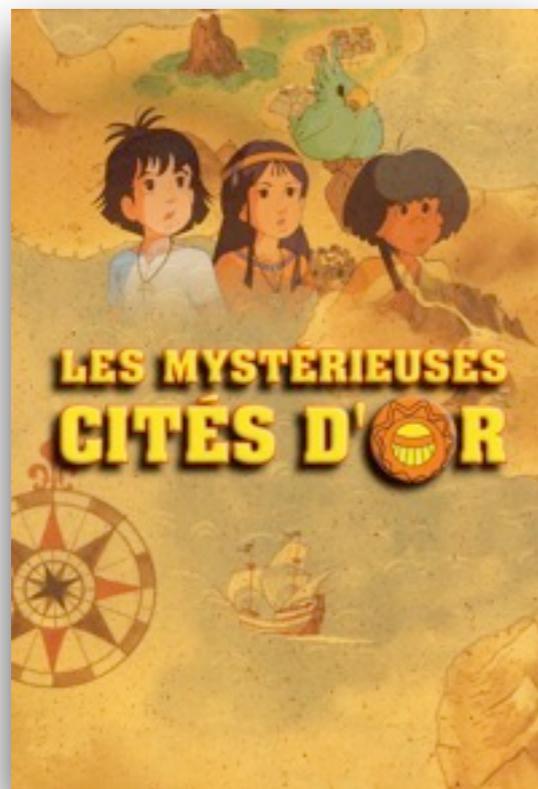
- **Minuscule**, de Thomas Szabo, Hélène Giraud

(avec les élèves de maternelle et primaire)

Mêlant animation 3D et décors naturels, cette série met en scène le quotidien des insectes de nos campagnes, les présentant dans des situations burlesques et parfois contemplatives. Un mélange entre Tex Avery et Microcosmos, du slapstick au milieu des herbes. Du docu-cartoon.

- Certains courts-métrages Pixar : **Le Parapluie Bleu, Day and Night, La Luna...**

(avec les élèves de maternelle et primaire)

SIESTES SONORES

Nous vous proposons également de mettre en place des séances d'écoutes avec les enfants. Imaginés sous forme de siestes sonores, ces moments sont destinés à éveiller la sensibilité des enfants. Pendant l'écoute, les élèves auront tout le loisir de laisser place à leur imagination. Chacun pourra créer ses propres images intérieures. Les élèves pourront les retranscrire dans leurs journaux de bord et nous les transmettre lors de la résidence.

Oeuvres suggérées :

- **Les Quatre Saisons de Vivaldi**, recomposée par Max Richter
- **Sleep**, par Max Richter
- **Chanson des planètes**
- **Sons de l'univers** enregistrés par la Nasa
- **Musique relaxante arménienne** (avec le duduk)
- **L'Escalier** par The Pirouettes
- **Pamplemousse**, par Flavien Berger

