

DOSSIER REALISATION ARTISTIQUE DES ELEVES

Il pleut des cordes

2010/2011

CEFEDEM Bretagne Pays de la Loire

Pauline MORATILLE

J'ai mené mon projet de réalisation artistique des élèves avec Rafael Santoyo, dans sa classe de guitaristes, à l'association « L'Ami Note » de Bouvron.

Fiche de présentation du projet :

Situation

Huit jeunes guitaristes débutants regroupés en un atelier de 2h à la place de leur cours individuel de 30 minutes, dans l'école associative de Bouvron. Atelier animé par deux professeurs de guitare (Rafael S. et Pauline M.), le samedi matin de 9h30 à 11h30.

Sujet

Création et improvisation, au travers de différents modules, tels que le soundpainting adapté aux jeunes débutants, et la composition à partir d'un texte : adaptation (par nos soins) d'un extrait des *Métamorphoses* d'Ovide (histoire du Roi Midas).

Enjeux

Culturels → s'approprier un texte de la littérature romaine antique (poésie épique), pour en faire un objet musical « contemporain ». Initiation au « soundpainting » : comme forme d'improvisation et de création instantanée.

Pédagogiques et personnels → Gérer à deux des séances relativement longues avec des élèves jeunes (de 6 à 13 ans), relativement nombreux (8), et qui forment un groupe très hétérogène, tant du point de vue maturité que du niveau en guitare. Adaptation de la pédagogie selon les critères précédemment cités.

Mener les élèves à la création et à l'improvisation, afin qu'ils créent d'eux-mêmes leur spectacle.

Pour les élèves → Expérience sur scène (la première pour certains), en groupe, en ayant participé à la création du spectacle.

Pour les acteurs → Réalisation d'un spectacle par les élèves de l'association, proposé aux habitants de Bouvron. Rayonnement de l'association, du moins au niveau de la commune. Proposition temporaire d'un atelier de guitare à la place des cours individuels. : diversification momentanée des activités de l'association.

Date, lieu, horaire

Judi 24 Février, dans la salle plurivalente Félix Leclerc à Bouvron. 20h.

Dès le départ, il me semblait important de prendre en compte la formulation « réalisation artistique **des** élèves ».

Il n'était dès lors pas question de préparer spectacle de A à Z et de le faire exécuter par les élèves.

Nous avons donc élaboré le projet avec eux au fil des séances, nous appuyant sur un texte de référence : Les Métamorphoses d'Ovide, Le Roi Midas.

Nous avons le désir de travailler sur un texte de la littérature classique, afin de le rattacher, de faire le lien avec aujourd'hui. Cela nous paraissait être une base à la fois solide et ludique pour l'invention, et cette légende est reprise depuis tellement de siècles qu'elle est très connue des enfants. Leur en faire connaître une version littéraire nous semblait intéressant pour leur Culture.

Le texte a été simplifié (synthétisé et vocabulaire plus accessible), et donné aux élèves (voir annexes), auxquels nous avons demandé de faire des recherches, chacun sur un mot (Ovide, Midas, Lyre, etc.).

Afin que le spectacle soit basé sur les créations des jeunes guitaristes, nous avons employé plusieurs méthodes :

-« soundpainting », revisité avec les enfants : nous leur avons proposé des signes existants, et créé d'autres avec eux. Ils se les sont appropriés très rapidement, nous les avons répétés de nombreuses fois, sans les instruments, debout en essayant d'avoir un réel investissement corporel. L'intérêt n'était pas de les initier à cette pratique, mais de leur faire éprouver le rôle de « chef d'orchestre », et de leur faire éprouver également que quelque soit leur niveau, ils pouvaient jouer de leur instrument et faire de la musique.

-composition avec contraintes : les enfants ont été séparés en petits groupes, chacun ayant un morceau de texte comme support. Nous les avons d'abord laissés libres d'exprimer ce que le texte leur inspirait, puis nous les avons encadrés, leur donnant des conseils et des contraintes (ne jouer que sur les 3 premières cordes, imposer un rythme, etc.)

Mélodie trouvée par Emma et Antonin

Les compositions obtenues ont toutes été gardées, réemployées durant tout le spectacle.

Les enfants ont ainsi relativement bien retenu ce qu'ils devaient jouer, et ils étaient très investis, et sûrement fiers de jouer ce qu'ils avaient écrit.

-travail d'ateliers, en petits groupes : une fois la structure du spectacle clarifiée, nous avons fait répéter les enfants en 4 groupes (un par partie, voir Annexe, extrait du morceau). N'étant que deux professeurs, deux groupes étaient, en alternance, en autonomie. Les enfants se sont réellement

aidés entre eux et, même si parfois ils se sont appris des « erreurs » les uns aux autres et qu'ils étaient dissipés, ils n'ont jamais parlé d'autre chose que de ce qu'ils devaient jouer. Je pense donc que cette façon de travailler a vraiment porté ses fruits.

-responsabilisation de chacun des enfants : chaque enfant a eu à un moment donné le rôle de chef, le plus « turbulent » ayant même hérité du rôle du Tmolus, président du jury du duel de musiciens. Cela nous a permis de les canaliser, de les garder concentrés et investis tout au long des séances et durant le spectacle. Ceci était un challenge pour la plupart d'entre eux, notamment pour les plus jeunes.

Nous avons du, avec Rafael, faire un travail assez conséquent de mise en forme et de mise en place du spectacle, pour garder et ré exploiter le maximum d'idées trouvées par les enfants. Nous avons également dû gérer la mise en scène, les déplacements des enfants, les nôtres et les changements de plateau, de lumières.

Bref déroulé du spectacle :

→ Première partie : début du texte.

-Entrée sur scène : les enfants tiennent leur guitare devant eux, en tapant dessus (ce qui leur a beaucoup plu) le rythme « noire noire deux croches », qui était récurrent dans le spectacle.

-Tous les enfants sont installés en demi cercle, avec Rafael ou moi parmi eux, tenant le même rôle qu'eux, comme un chœur antique. Un par un, ils viennent sur le devant de la scène pour diriger les autres, ayant en tête chacun une phrase du texte. Utilisation de leurs gestes de soundpainting. Découpé en trois sous parties, avec donc deux transitions durant lesquelles Rafael ou moi avons dirigé les enfants, l'autre étant dans le demi cercle et improvisant dessus. Des images en rapport avec le texte sont projetées sur le grand écran, et celui d'entre nous qui n'est pas dans le demi cercle gère l'éclairage.

→ Changement de plateau – Rafael et Constance (élève de 13 ans), pendant que Nathalie (directrice de l'association) garde les enfants derrière le rideau et que je gère l'éclairage. Je rejoins les enfants, et nous faisons tous notre entrée sur scène en chuchotant des mots issus du texte.

→ Deuxième partie : les élèves sont séparés en trois groupes sur scène. Le groupe 1, qui figure Pan, le groupe 2 qui figure Apollon, et le groupe 3 qui tient le rôle du « jury », avec Rafael et moi. Un des élèves, Quentin, est au milieu de la scène, et fait le Tmolus, qui préside le jury. Il invite les groupes 1 et 2, tour à tour, à jouer (ce que les enfants avaient auparavant écrit). Il se retourne pour que le jury se concerte, et distribue les points. Au final, les deux groupes sont à égalité, et tout le monde joue ensemble le morceau écrit avec les enfants (voir annexe).

Bilan du spectacle :

Les enfants ont été très concentrés durant tout le spectacle, impressionnés pour la plupart par le fait d'être sur scène, ce qui était souvent leur première expérience. Ils ont tous pris très à cœur et très au sérieux leur rôle de « chef », et ont réellement joué le jeu en tant qu' « orchestre ».

Toutes les familles étaient présentes et, tout comme les enfants, étaient assez fières du résultat, très contentes de voir leurs enfants si investis sur scène.

Je pense que le résultat sonore a été à la hauteur de nos espérances. La première partie s'est révélée être assez longue mais nous tenions à ce que tous les enfants jouent tous les rôles, et donc passent tous en tant que chef.

Plusieurs des élèves, depuis le spectacle, se sont plus investis dans leur pratique de la guitare. Les retombées ont donc été très bénéfiques !

ANNEXES

Texte donné aux enfants pour la première partie du spectacle :

Il était une fois, quelque part en Grèce Antique, le dieu du vin et de la fête, nommé Bacchus, qui était malheureux de ne pas retrouver son père, Silène.

Des paysans, au service du Roi Midas, Roi des Phrygiens, le trouvèrent sur le bord d'une route et l'amenèrent à leur souverain. Midas, reconnaissant le père de Bacchus, organisa une fête de dix jours et dix nuits en son honneur. Le dieu du vin, passant par là, aperçu son père, et se joignit à la fête pour célébrer leurs retrouvailles.

Afin de remercier Midas, le dieu Bacchus lui accorda un souhait. Le roi, qui n'était pas très intelligent, fit le souhait suivant :

« Fais que tout ce que je touche se transforme en or. »

Le dieu essaya de l'en dissuader, mais tint sa promesse et accorda à Midas ce qu'il demandait.

Le Roi, tout heureux de ce nouveau pouvoir, transforma en or tout ce qui tombait sous la main.

Malheureusement, quand vint l'heure du dîner, il du se rendre à l'évidence : Bacchus avait raison. Ce don était une malédiction, car tout ce qu'il voulait avaler devenait également de l'or.

Souffrant de faim et de soif, il supplia le dieu de reprendre sa récompense. Pour cela, il dû se laver à la source d'une rivière, pour se débarrasser de ce don maudit.

Suite du texte ayant servi de support à a deuxième partie du spectacle :

Sur le chemin du retour, Midas rencontra Tmolus, dieu de la montagne du même nom, qui s'apprêtait à arbitrer un duel de musiciens.

Ce duel devait opposer le dieu Pan et ses flûtes aux sons doux, et Apollon, avec sa lyre.

Morceau écrit (début) :

Le Duel

L'ami Note

Guitare 1

Guitare 2

Guitare 3

Guitare 4

Programme du spectacle :

Il pleut des cordes ...

Un spectacle autour de la guitare, inspiré d'un extrait des Métamorphoses d'Ovide, créé et réalisé par les élèves de guitare de l'association « La mi note », encadrés par Rafael Santoyo et Pauline Moratille.

Guitaristes:

<i>Emma Couedel</i>	<i>Loukas Herdrouet</i>
<i>Lisa Continant</i>	<i>Quentin Riand</i>
<i>Constance Cottet</i>	<i>Etienne Duclos</i>
<i>Emilie Lancelin</i>	<i>Antonin Chotard</i>

Merci aux enfants pour leur investissement, ainsi qu'aux parents. Merci à Nathalie Morvan et à l'association « La Mi Note » de nous avoir permis de mener à bien notre projet.