

CHATO'DO
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES

**LE GUIDE DES
ENSEIGNANTS
2018-2019**

Les questionnements sur l'éducation musicale ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà Platon, dans sa République, posait l'éducation artistique comme un objet fondamental du développement de l'enfant. Permettre de croiser un certain regard, celui de l'artiste, c'est tendre vers la construction de l'individu et vers son épanouissement. L'enseignement de l'Histoire des Arts proposé de l'école primaire au lycée va dans cette direction, et c'est aussi tout l'objectif de l'action culturelle. Nouer un partenariat avec une structure culturelle peut être d'une richesse extraordinaire pour l'enfant : apprendre à être attentif, savoir écouter, développer ses capacités créatives et sa confiance en soi... Pour les enseignants et professeurs, nous apportons une matière dense et vivante ainsi que des documents pédagogiques pour prolonger les actions. Avec vous, nous souhaitons mettre en place des dispositifs originaux et ludiques autour des musiques actuelles, en complémentarité du travail que vous réalisez au quotidien auprès de vos élèves.

Voici ci-après un certain nombre de propositions classées par niveau et en fonction des liens avec les programmes scolaires respectifs.

Pour les écoles maternelles et élémentaires, nous proposons un volet en trois temps autour d'un même thème : le ciné-concert. Un temps de formation pour les enseignants autour d'outils pratiques à utiliser en classe, un spectacle au Chato'do et la venue d'un artiste en classe.

Pour les professeurs des collèges du département, nous proposons plusieurs modules créés par des artistes et professeurs et qui ont pour objectifs de rendre ludiques des notions difficiles à cerner et à traiter pour les professeurs. Ces modules, rattachés aux programmes scolaires et à d'éventuels Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), ont tous été conçus par des artistes et professeurs et testés en classe.

Pour les professeurs de lycées, nous proposons de nous appuyer sur le dispositif "Aux Arts Lycéens et Apprentis" pour proposer l'intervention d'artistes sur une thématique à construire avec vous.

Bien entendu, cette liste n'est pas fermée, et si vous souhaitez nous rencontrer pour échanger autour de projets, nous restons à votre disposition.

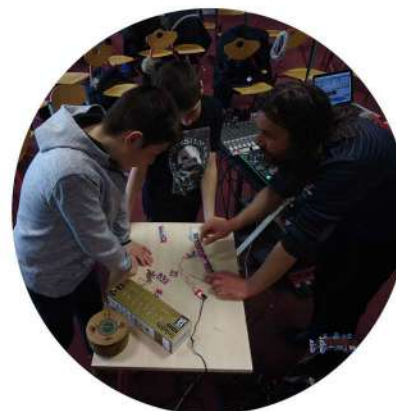
LES MUSIQUES ATYPIQUES

Le Chato'do a souhaité développer un module ludique autour des musiques atypiques qui restent peu écoutées et peu comprises. Pour créer les conditions d'écoute de ces répertoires foisonnants (musiques concrètes, sérielles, répétitives, bruitistes et improvisées), éveiller la curiosité des élèves et leur faire goûter au plaisir de l'expérimentation, voici le déroulement d'une intervention artistique de deux heures en classe.

La première partie de cette intervention sera théorique avec l'évolution technologique du 20ème siècle. L'artiste fera tester aux élèves plusieurs instruments issus de ces évolutions technologiques : la création d'une synthèse modulaire, les pédales d'effet, le sampleur, la boîte à rythme. Le travail d'écoute occupe une place importante de cette première partie : les élèves pourront écouter les premières oeuvres de jazz improvisé, de musique concrète, de rap ou encore de musiques électroniques.

Après une courte pause, un atelier pratique viendra compléter la partie théorique et illustrer concrètement les notions liées à l'improvisation, à la création d'un morceau et permettra de faire goûter aux joies de l'improvisation musicale. Par groupes de 5, les élèves seront invités à réfléchir au morceau qu'ils vont composer : quel style musical, quelle vitesse, quels instruments et outils technologiques, quels adjectifs... Accompagnés par l'artiste intervenant, ils pourront ensuite créer en live et devant la classe leurs morceaux.

Ce projet peut faire l'objet d'un E.P.I (enseignement pratique interdisciplinaire) en associant Education Musicale avec l'écoute de répertoires méconnus et la pratique de l'improvisation, la Physique avec les ondes, les oscilateurs et la Technologie avec les répercussions des innovations technologiques dans le monde musical. Ils ont déjà participé au projet : les collèves Pierre de Ronsard à Mer et Les Pressigny à Selles-sur-Cher

SAMPLE TON COLLÈGE

Le Chat'o'do a souhaité développer un module ludique autour du sampling et des musiques concrètes. Faire comprendre comment créer de la musique simplement avec les bruits qui nous entourent au quotidien, c'est l'objectif de cette intervention artistique en classe. Voici son déroulement :

“Push the Button” : une conférence-concert autour de l'histoire des samples, du procédé de fabrication et de leur utilisation hier et aujourd'hui. Sous une forme ludique et pédagogique, cette intervention explique le fonctionnement des samples, l'illustre avec des chansons bien connues de tous et invite les élèves à prêter attention aux sons et aux bruits qui les entourent. Une manière ludique de débiter le projet.

“Sampling Academy” : chasse aux sons dans le collège. Equipés d'un zoom par petits groupes, les élèves sont accompagnés pour déambuler au sein du collège et enregistrer les sons qui les intéressent. Place à la créativité et l'écoute. Une fois ces sons capturés, les élèves devront en salle informatique, les trier, les nettoyer et pourquoi pas les triturer. Epaulés par deux musiciens intervenants, les élèves pourront créer leur piste instrumentale uniquement à partir de ces sons qu'ils ont enregistrés. Ces pistes pourront être utilisées pour créer un morceau avec des paroles ou pour revisiter la sonnerie du collège par exemple.

Là encore, ce projet peut faire l'objet d'un E.P.I en associant Education Musicale avec l'écoute de répertoires peu connus et la pratique de l'improvisation, la Physique avec les ondes, les oscilateurs, et la Technologie avec les répercussions des innovations technologiques dans le monde musical, le Français avec l'écriture de textes et leur oralisation ainsi que les Arts Plastiques avec la création d'une pochette d'album.

Ils ont déjà participé au projet : les collèges Pierre de Ronsard à Mer et Les Pressigny à Selles-sur-Cher

JOUR DE SLAM #4

Le terme slam vient de l'anglais « claquer ». Moyen d'expression libre, il est le plus souvent décliné sous forme de textes poétiques. Né d'une idée du poète américain Marc Smith en 1986 dans le but de rendre les lectures de poèmes à la fois moins élitistes et plus vivantes, le slam prévoit des règles minimales, laissant une grande liberté aux participants. Le slam est une forme de poésie sonore considérée comme un mouvement d'expression populaire, initialement en marge des circuits artistiques traditionnels, aujourd'hui largement reconnu et médiatisé. C'est un art du spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l'expression brute avec une grande économie de moyens, un lien entre écriture et performance. Si des poètes, en particulier issus de la mouvance hip-hop, le revendiquent comme issu de la rue à l'instar du rap à ses débuts, il est néanmoins pratiqué par des poètes de tous styles, de tous milieux sociaux, en ville comme à la campagne.

Le slam en tant que poésie sonore permet une approche ludique du français, dans le but de susciter le goût et le plaisir de lire et d'écrire chez les élèves. L'étude du slam permet d'intégrer ce nouveau courant de la poésie moderne dans le programme de français des classes de 4èmes sur la poésie. En permettant aux élèves de travailler sur leurs textes, d'entendre les écrits de leurs camarades et de les lire à voix haute devant un auditoire, ce projet se veut être un complément au travail que vous effectuez avec vos classes, à savoir un travail sur la grammaire, un travail sur le lexique, un travail sur l'expression écrite et un travail sur l'expression orale.

Au programme de ce projet : trois heures d'intervention d'un rappeur en classe pour travailler l'écrit puis l'oral avant l'enregistrement des élèves au Studio Pôle Nord. Ce projet peut faire l'objet d'un E.P.I en associant Education Musicale avec la composition de bande-sons, le Français avec l'écriture de textes et leur oralisation ainsi que les Arts Plastiques avec la création d'une pochette d'album.

Ils ont déjà participé au projet : les collèges François Rabelais, Michel Bégon, Les Provinces, Gaston Jollet à Salbris, le Domaine des Frileuses...

HEIN ?

Le Chato'do a souhaité développer un module pratique autour de la prévention des risques auditifs. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les parcours musique et science qui sont assez efficaces pour traiter de tous les aspects des risques auditifs. Ce module vient donc illustrer concrètement les notions abordées en cours de musique, de Sciences Physiques et de SVT. Le/la professeur de SVT travaille en classe avec les élèves autour de l'oreille, de la transmission des messages nerveux. Le/la professeur de Physique travaille en classe avec les élèves autour de la notion de son, de micro, d'amplification et de compression du son. Le/la professeur de musique travaille en classe avec les élèves autour d'esthétiques des Musiques Actuelles et leur histoire. Une fois ces notions étudiées en cours, le Chato'do vous ouvre ses portes en fin de séquence pour deux heures de pratique en compagnie de professionnels des Musiques Actuelles. Différents outils pratiques seront à disposition des enseignants, vous permettant d'illustrer les notions théoriques que vous développez en classe. Voici son déroulement :

Deux classes sont accueillies en même temps, séparées en 3 groupes : un premier suit la visite pédagogique, le second expérimente l'exposition interactive "Ouïe? Bien entendu !", le dernier rencontre un ingénieur du son pour étudier la palette des fréquences avant de changer d'atelier. Ces ateliers durent 20 minutes, qui se terminent par un rapide tour des métiers et un quizz pour récapituler les notions abordées.

Ce projet peut faire l'objet d'un E.P.I en associant Education Musicale, les Sciences de la Vie et de la Terre, la Physique avec les ondes et le son ainsi que les infirmières scolaires avec les risques psycho-sociaux.

Ils ont déjà participé au projet : les collèges Michel Bégon et Les Provinces à Blois, le collège Paul-Boncour de Saint-Aignan

Gratuit // Durée : 1h30 // Attention, ce projet est limité à 10 classes

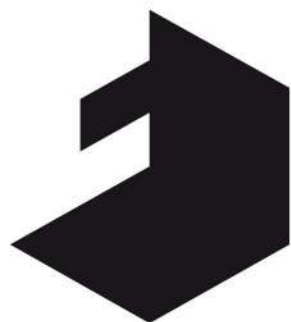

POUR NOUS CONTACTER

Pour tout renseignement :

Benjamin LELIARD // Ariane BARDISA
Chargé de l'action culturelle
02 54 42 05 93
action-culturelle@chatodo.com

N'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à monter des projets spécifiques (un atelier sur une esthétique musicale en particulier, une visite thématique, accueillir un concert dans votre structure, aide à la production ou la logistique). Pour chaque projet sera rédigée une convention de partenariat, ainsi que des documents pédagogiques que vous pourrez exploiter avec votre public.

CHATODO

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES
113 AVENUE DE VENDÔME
41000 BLOIS