

par le Collectif Points de Suspension

Ateliers de création & d'improvisation musicale

Ateliers d'éducation artistique et culturelle
en lien avec le concert HARICOT BROCOLI ÉPINARD

Pour un groupe de 15 enfants max,
de 6 à 12 ans

Pour des formats d'ateliers
de 3h, 6h, 12h, 18h ...
voir même plus !

Musicien.nes intervenant.es : Se-Hui Kim,
Simon Linard-Cazanave, Guillaume Zimouche

LES ATELIERS DE CRÉATION ET D'IMPROVISATION MUSICALE

découlent du spectacle Haricot Brocoli Épinard, créé en 2023, par Se-Hui Kim, Simon Linard-Cazanave et Guillaume Zimouche. Ces trois musicien.es ont fait connaissance durant leurs études au Conservatoire.

SE-HUI y a étudié le piano après un passage aux Beaux Arts. Elle aime expé-

ri-
menter différentes manières de faire du son avec une multitude d'instruments, sa voix et son corps. Forte d'un diplôme universitaire dédié à la relation entre la musique et les tout petits notamment en situation de handicap, elle a à cœur de partager sa pratique avec les enfants aux travers d'ateliers. SIMON est aussi passé par les Beaux Arts de Bourges, ce qui n'a fait que confirmer son envie de se plonger corps et âme dans la musique. Il apprend à jouer de la contrebasse au conservatoire. Sa curiosité et son envie de décroquer l'apprentissage qui lui est donné l'amènent à explorer le monde des sons de manière plus large, tout en défendant une culture du jazz, de la funk et de l'improvisation. GUILLAUME quant à lui, joue de la batterie. Son amour pour l'improvisation et la recherche constante de textures lui permettent d'acquérir un large vocabulaire musical et bruitiste. Formé au jazz et aux musiques improvisées au Conservatoire, il transmet notamment son expérience en enseignant, en parallèle de ses projets en tant que musicien.

La création de ce trio part de l'envie de jouer de la musique improvisée pour les enfants. Le concert est composé de morceaux qui racontent des histoires, des émotions ou des situations inspirées d'albums de la littérature jeunesse. L'improvisation prend sa place sur scène comme un vecteur d'échange perpétuel entre les musicien.nes et les spectateurs. A travers différents modes de jeu, allant du bruitisme jusqu'aux corps, le public découvre l'univers singulier de Se-Hui, Simon et Guillaume.

Les ateliers viennent compléter la volonté de faire découvrir aux enfants la musique sous une autre forme. Les intervenants leur proposeront de créer des petites histoires musicales, à l'aide de leur corps, d'instruments, des arts plastiques et surtout de leur imagination débordante !

Déroulement de l'atelier

SUR UN TEMPS LONG (12h minimum)

RENCONTRE ET ÉCHAUFFEMENTS

Pour commencer nous voulons faire prendre conscience de l'importance et du potentiel du corps et de la voix comme instrument. Chaque début de séance, aura son lot d'échauffement vocal et physique, entre exercices de chants et jeux de récréation détournés.

ÉCOUTE MON HISTOIRE

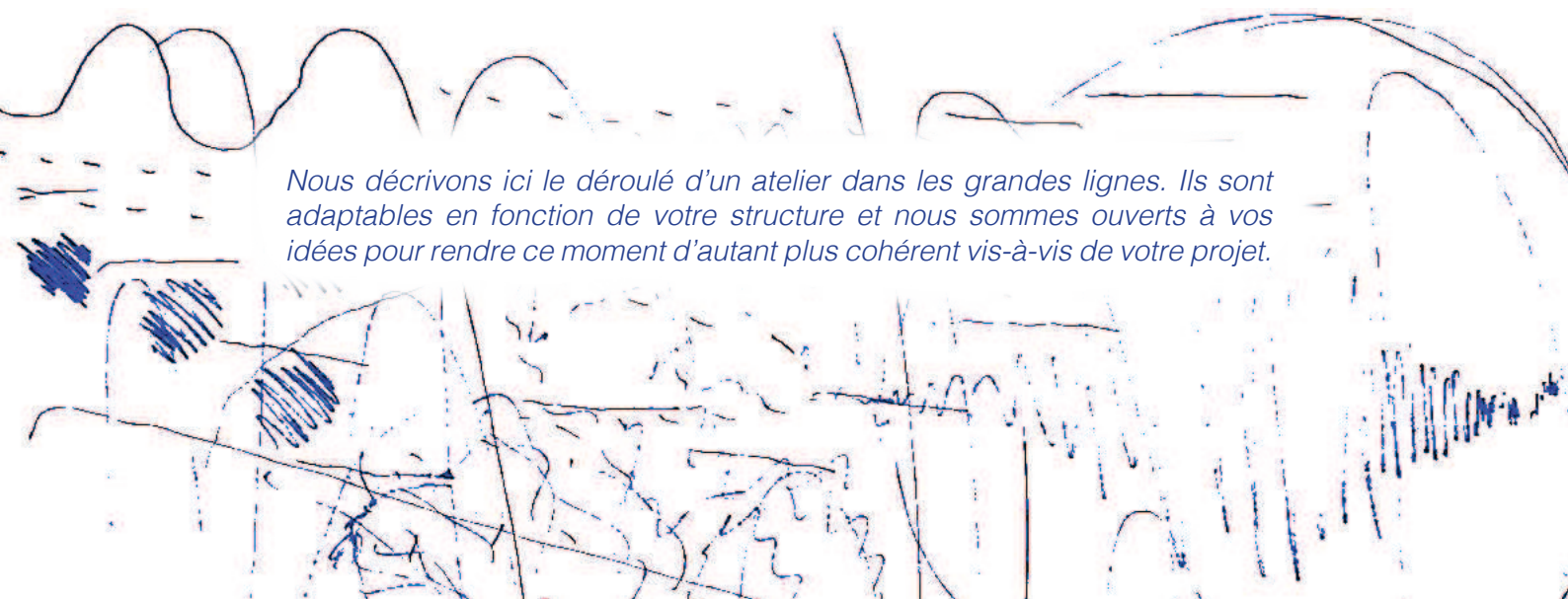
Nous expliquerons ensuite le processus de création de nos morceaux ainsi que les partitions imagées qui nous servent à les interpréter. Nous décrivons les contraintes que cela produit ou les libertés que l'on peut prendre à partir de ça. Nous allons jouer un de nos morceaux pour leur faire entendre.

RACONTE MOI UNE HISTOIRE

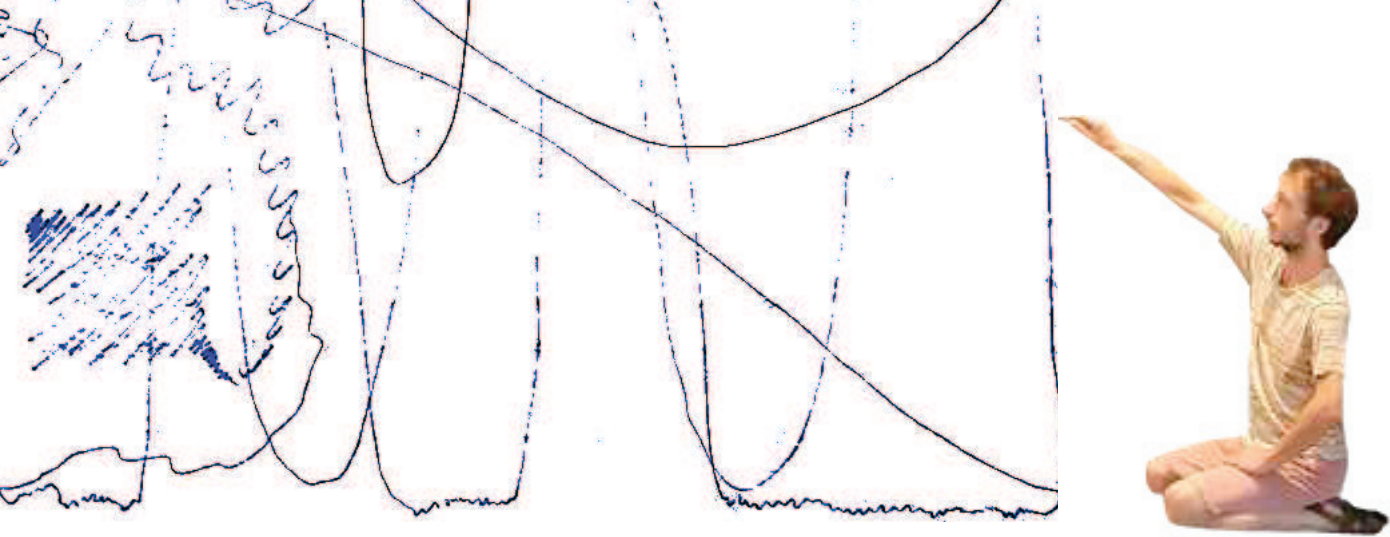
En fonction des envies et des sensibilités de chacun.e, les enfants seront invités à imaginer une petite histoire, qui décrit une action, une émotion, ou une sensation. Par le biais du dessin, elles et ils créeront une partition qui retranscrit leurs idées. Cette étape peut se faire de manière collective, en duo ou en solo, selon les envies. Nous leur mettrons à disposition un corpus de livres jeunesse pour qu'ils et elles puissent aller piocher des idées.

JOUE MOI TON HISTOIRE

Enfin les participants pourront se servir de tous les langages explorés durant les autres étapes (son, voix, corps), pour interpréter leurs histoires. Cela pourra prendre la forme de scénettes, jouées à plusieurs ou en solo. Les partitions qu'ils et elles auront confectionnées, leur permettront d'avoir une trace visuelle pour les guider. Mises bout à bout, ces scénettes pourront donner lieu à une restitution en famille ou publique.

Nous décrivons ici le déroulé d'un atelier dans les grandes lignes. Ils sont adaptables en fonction de votre structure et nous sommes ouverts à vos idées pour rendre ce moment d'autant plus cohérent vis-à-vis de votre projet.

Déroulement de l'atelier

SUR UN TEMPS COURT (entre 3h et 6h)

J'ENTENDS CE QUE TU DESSINES

Dans une version plus condensée des ateliers, nous nous concentrerons sur l'interaction entre le mouvement et le son, entre le dessin et le jeu dynamique.

Nous commençons à nouveau par des échauffements, pour se familiariser avec différents moyens d'expressions (voix, corps, sons).

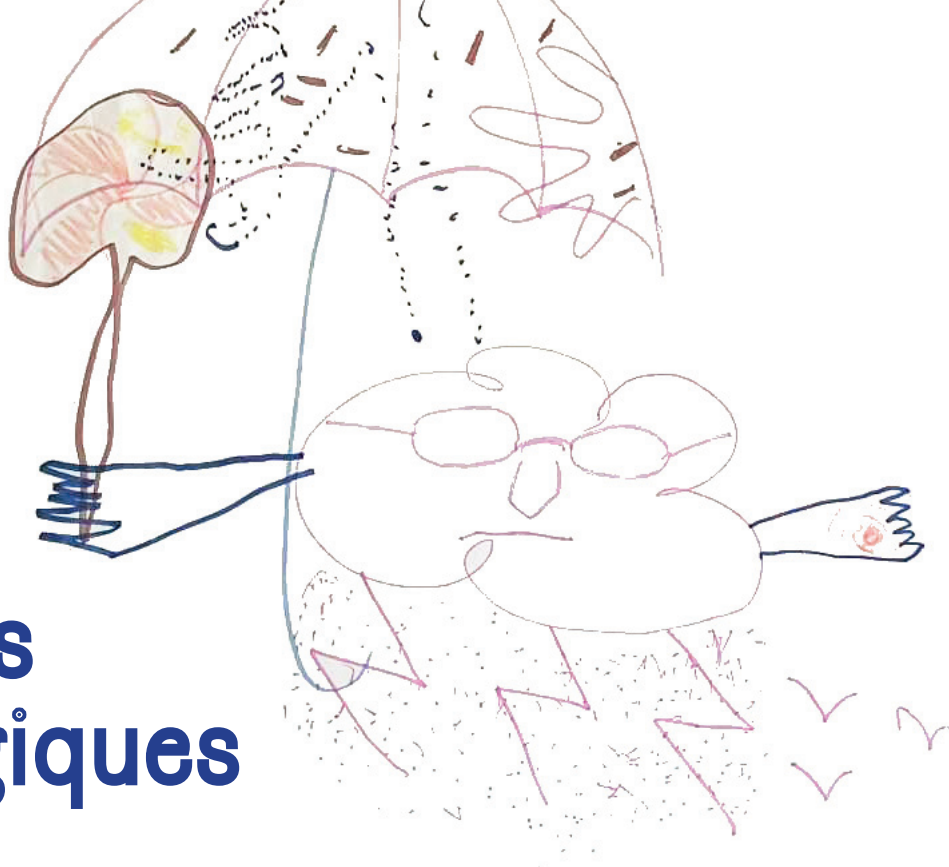
Ensuite nous mettons à disposition des enfants de grandes feuilles de papier et des crayons, ainsi qu'un panel de petits instruments.

Les enfants ont pour objectif de réagir en sons et en musique à la gestuelle et au tracé d'un.e dessinateur.ice. Ce n'est plus le sujet du dessin qu'il faudra interpréter musicalement mais la dynamique du dessin en train de se faire. Le but du jeu est de réagir à ce que fait l'autre, instantanément.

Ce jeu prend d'autant plus d'ampleur lorsque c'est un petit orchestre de musicien.nes qui est prêt à réagir aux mouvements de la personne qui dessine (tel une cheffe d'orchestre).

Objectifs pédagogiques

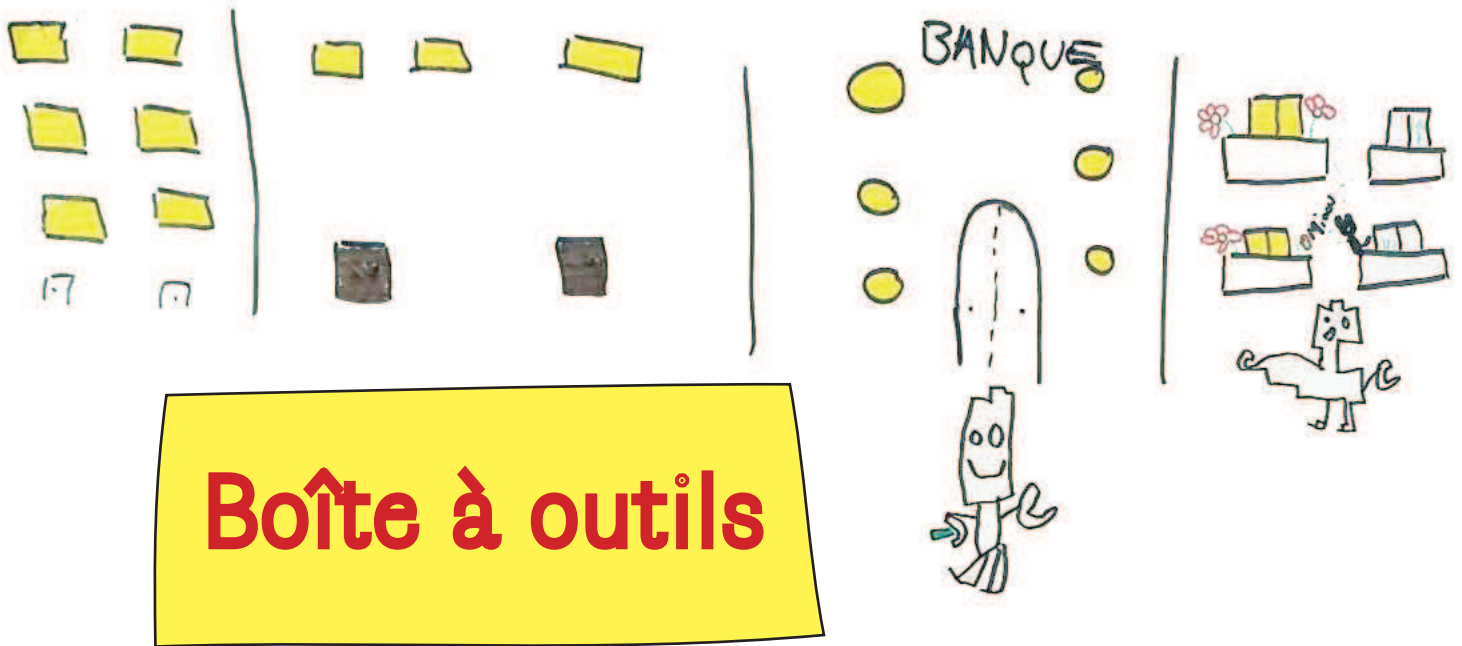
À travers ces ateliers nous souhaitons proposer un temps d'échange et d'initiation à **LA MUSIQUE EN TANT QUE MOYEN D'EXPRESSION**. Appréhender la musique comme un langage libre et décomplexé avec lequel on peut raconter des histoires et exprimer ce que l'on ressent. Faire de la musique avec ses émotions, ses sensations.

L'idée est de **PRIVILÉGIER L'INTUITION DES ENFANTS** lorsqu'ils sont engagés dans une démarche artistique. Avec des outils simples et par le jeu, nous souhaitons leur donner confiance, pour libérer le geste et être capable de s'exprimer à travers une intention.

La théorie et les concepts musicaux ne sont pas un passage obligé pour avoir un contact avec le son ou la musique. **L'IMPROVISATION LIBRE** est ainsi un bon moyen d'appréhender la pratique musicale sans complexes. En improvisant en groupe, les enfants apprennent à s'écouter et à **ÉCOUTER** les autres. Ils et elles développent une attention particulière à la place que chacun occupe. C'est une manière de les encourager à savoir **PRENDRE LEUR PLACE** et savoir la laisser aux autres.

Nous voulons également **FAVORISER L'IMAGINATION** des enfants pour les amener à créer des choses qui ont du sens pour eux et trouver les formes qui les rendent compréhensibles aux autres. Avec des moyens qu'ils ont choisi et à leur portée, nous les aidons à retranscrire leurs idées et à comprendre la diversité des techniques avec lesquelles ils/elles peuvent le faire.

Dans ce contexte, ils peuvent créer une petite forme musicale qu'ils retransmettent au groupe et gérer les réactions que cela produit chez les autres. Cela permet de mieux **PRENDRE CONSCIENCE DE SES CAPACITÉS** et de l'impact que l'on peut avoir sur les autres.

Boîte à outils

Pendant l'atelier nous alternons entre des jeux ludiques et des échauffements amusants pour continuer à motiver la curiosité des enfants aux différents aspects du son et du jeu musical. En voici quelques exemples :

MON PRÉNOM le crier, le chanter, le rire. Ajouter des accents là où il n'y en a pas, le décortiquer en phonétique en le prononçant rapidement, lentement, tout bas, tout haut.

MARCHER avec différents rythmes, tempéraments, dans différents sens, ensemble ou pas.

RETROUVER UN SON dans la forêt des bruits : tout le monde fait le même son sauf une personne qui fait un son différent. Le joueur a les yeux fermés et doit trouver d'où vient le son différent.

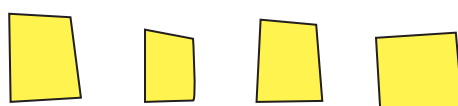
TEMPO ECHO à l'extérieur, face à un grand mur, le son que l'on fait rebondit sur le mur et nous revient. On peut jouer avec lui !

DANSER LE RYTHME en dansant, suivre les rythmes joués par les intervenants, qui changent sans prévenir.

BRUITAGE imiter les bruits de notre environnement avec plusieurs matériaux comme du carton, du papier, du plastique, du métal, ou avec notre voix, des parties de notre corps.

1,2,3, MUSIQUE la meneuse de jeu joue d'un instrument pendant que les autres avancent vers elle, tout le monde doit s'arrêter lorsqu'elle arrête de jouer.

On finit toujours la séance par une **IMPROVISATION COLLECTIVE** avec des thèmes variés.

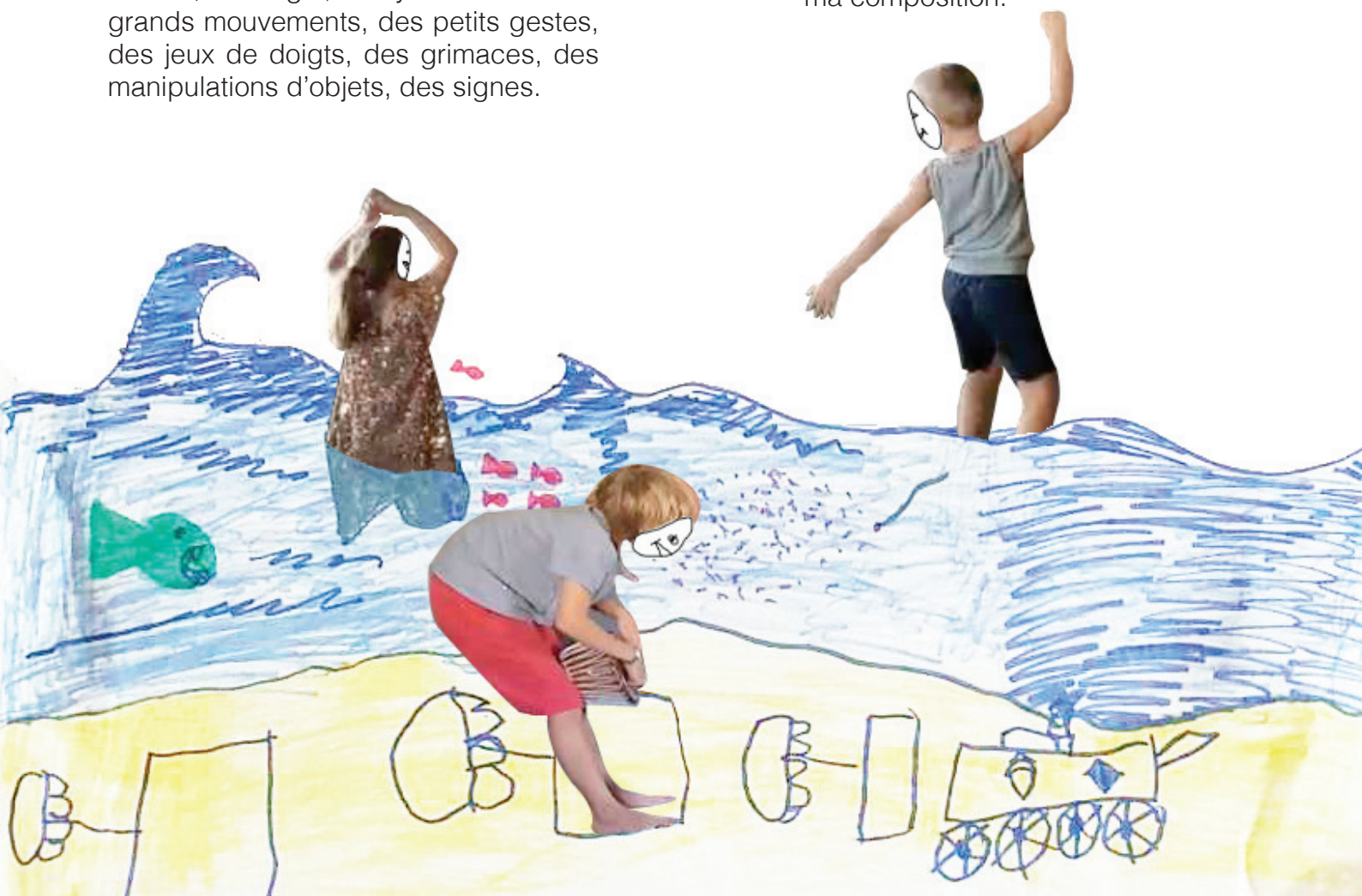
Mais... improviser, c'est quoi ?

Avec les bruits que fait mon corps, avec ma voix ou des instruments, je m'exprime en son de manière intuitive. À la place de la parole, j'utilise les sons pour communiquer une idée. J'utilise toutes les nuances entre les sons graves et aigus, avec des variations de rythme, de texture, ...

S
O
N
C
O
R
P
S
I
M
A
G
E

Avec mon corps, je bouge en fonction de ce que je ressens, de ce que je veux raconter ou de ce que j'entends. J'exprime mes idées avec des mouvements, en intégrant des variations de rythme, de vitesse, d'énergie, de dynamisme... Des grands mouvements, des petits gestes, des jeux de doigts, des grimaces, des manipulations d'objets, des signes.

Avec l'écriture, le dessin, le trait, j'exprime sur le papier mes idées. Je transmets mon intention à travers mon geste. Je choisis des couleurs, des variations de styles, de textures, comme un vocabulaire pictural. J'improvise, avec ce que j'ai sous la main, une partition pour laisser une trace de ma composition.

Les règles de jeu d'improvisation

La faute n'existe pas dans la planète improvisation.

Tout est permis.
La fausse note peut changer l'ambiance.
Le cri et la voix cassé peuvent créer la tension.

Le silence est un langage très expressif.

Un silence long ou court.
Un silence répétitif
ou un silence tout a coup.
On peut dire beaucoup de choses sans parler.

Quand, comment ?
Qu'est ce que je joue ?
Quand est-ce que je m'arrête ?

Je joue maintenant ou j'attends encore ?
Je joue très fort ou pas fort ?
Je joue avec ma voix ou autre chose ?
Quand on s'écoute, on a la réponse.

Il y a le choix parmi le rôle du leader, de l'accompagnateur ou du fainéant.

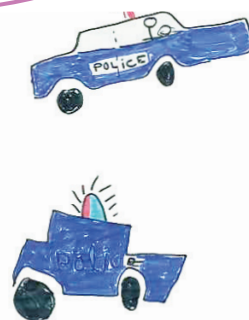
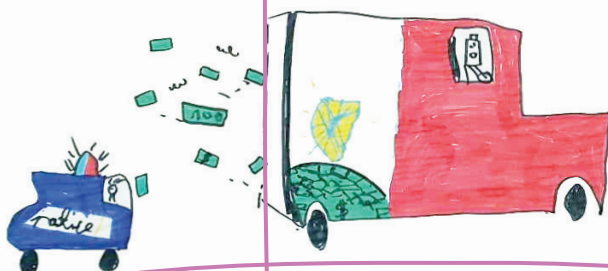
Tout le monde joue en même temps ou personne ne joue jamais ? On n'est pas des robots. Chacun peut prendre ou changer de rôle selon son choix.

On a le droit de rester dans sa bulle, discrète ou expressive.

On a le droit de jouer selon son caractère, timide ou très expressif.
On peut participer un peu ou beaucoup. Rien n'est obligatoire, il ne faut pas se forcer, juste écouter les autres pour laisser de la place à tout le monde.

On ne cache plus notre talent artistique.

On a tous notre langage artistique, quel qu'il soit.
Il nous permet d'exprimer, et créer notre univers.
Si on ne s'en sert pas, il va se périmé !

Accueillir un atelier

FICHE TECHNIQUE

DURÉE

entre 3h et 6h pour la version «courte»

12h mini pour la version «longue».

Nous favorisons la version longue (plusieurs séances sur plusieurs jours) pour déployer l'atelier dans son intégralité.

L'atelier peut se penser de manière concentrée, pendant des vacances par exemple, ou bien en milieu scolaire avec des séances étalées sur un trimestre ou un semestre.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Le groupe idéal est de
15 enfants max.

ÂGE DES PARTICIPANTS

De 6 à 12 ans

NOMBRE D'INTERVENANTS

2 intervenants (plus ou moins
en fonction des groupes)

INSTRUMENTS

Nous venons avec nos propres instruments (contrebasse, piano électrique et batterie) ainsi qu'un ensemble de petit instruments. Si la structure peut fournir des instruments supplémentaires, c'est un plus !

MATÉRIEL

Si la structure n'a pas, nous amenons de grandes feuilles de papiers blanc A2 / A1 ou un grand rouleau de papier, de quoi les accrocher aux murs, des feutres ou des crayons.

ESPACE

Une pièce suffisamment grande pour accueillir le groupe, située de manière à pouvoir faire du bruit sans déranger les voisins. Quelques tables et quelques chaises, des tapis au sol et des coussins seront les bienvenus.

Selon la durée de l'atelier, nous ferons une pause. Il sera apprécié qu'une collation soit prévue pour les petits comme pour les grands !

