

"ACTION M.A.O."

ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DE LA
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

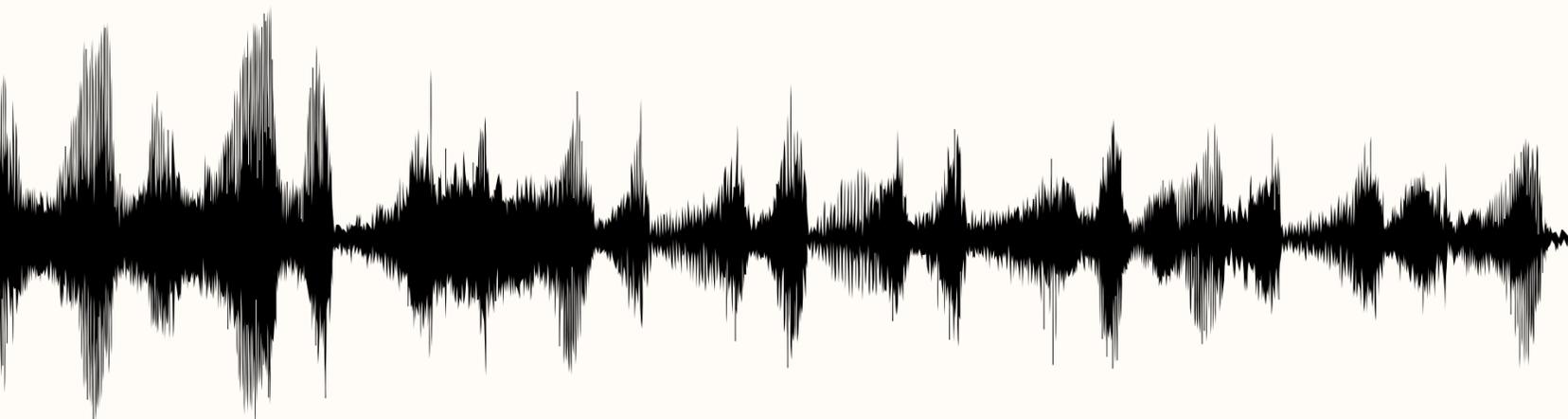
PAR LA COMPAGNIE
PIANO-PANIER

SOMMAIRE :

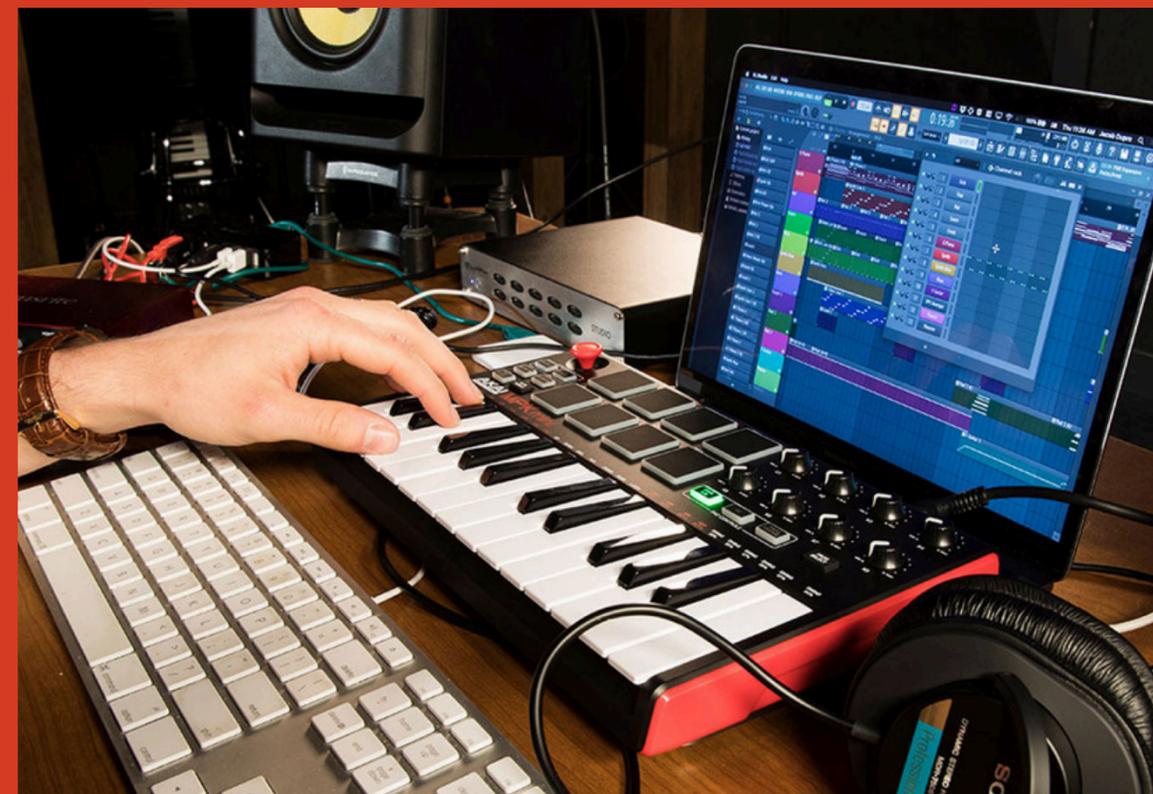
INTRODUCTION	Pages 3 et 4
OBJECTIF PRINCIPAL ET INTÉRÊT	Pages 5 et 6
LES ENJEUX	Pages 7 et 8
MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ENCADREMENT DE L'ACTION	Page 9
EXEMPLE DE DÉROULEMENT	Page 10
L'INTERVENANTE MUSICALE RÉFÉRANTE	Page 11
MATÉRIEL ET CONDITIONS REQUISES	Page 12
MÉTHODE D'ÉVALUATION DU PROJET	Page 13
HISTORIQUE DES ACTIONS DISPENSÉES	Page 14
EN IMAGES...	Pages 15 à 18
ILS NOUS SOUTIENNENT / CONTACT	Page 19

La compagnie "**Piano-Panier**", spécialisée dans la **production et la diffusion de spectacles pluridisciplinaires autour de la Musique Assistée par Ordinateur et la construction de décors atypiques propose des actions culturelles ouvertes aux jeunes âgés de 8 à 18 ans.**

La musique est partout, et souvent assistée par ordinateur *-premier outil des jeunes aujourd'hui-* lorsqu'il s'agit de **musiques dites "actuelles"**.

Néanmoins, **les jeunes ne le savent pas toujours !**

Les **actions culturelles** que nous menons **s'adressent principalement à un/des groupe(s) de maturité homogène composé(s) de 10 jeunes maximum par groupe, derniers âgés de 6 à 18 ans.**

-D'autres formes restent possibles (nous consulter !)-

Action culturelle de M.A.O. - Centre social du clos Margis, Lucé (28), février 2021

Le plus souvent, **une présentation du travail accompli est organisée sous forme de concert** avec un public choisi (famille, amis etc.).

PHOTO : VICTOR VIEGAS

OBJECTIF PRINCIPAL ET INTÉRÊT :

L'objectif artistique principal est d'**amener les jeunes à composer -CRÉER !- leur propre morceau de musique** tout en s'appuyant sur la "**MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR**" dans **l'élaboration.**

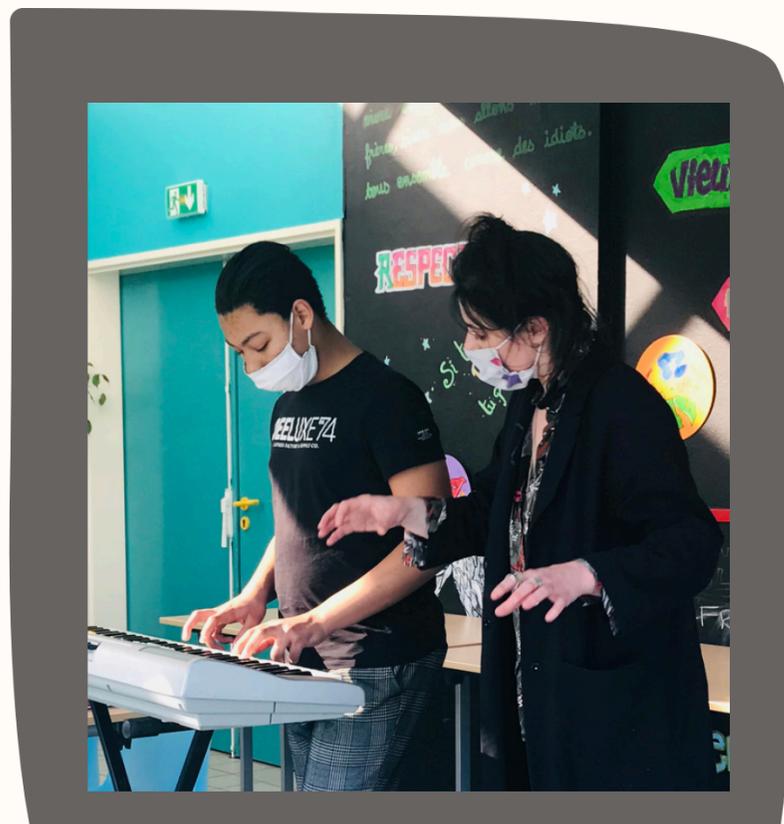
Cette pratique **suscite particulièrement leur intérêt** car comme nous le constatons auprès d'eux lors de "**commentaires d'écoute de leurs morceaux favoris**, la musique appréciée par la génération actuelle est principalement issue de ce procédé de réalisation.

Autour de nos actions, nous parvenons ainsi à **engager durablement** des jeunes pouvant présenter des difficultés à cela.

À NOTER que *lors de la restitution du travail des jeunes, "PIANO-PANIER" pourra décider d'y associer la représentation d'1 de ses créations originales (à organiser en collaboration avec le/s différents partenaire/s - nous consulter).*

- **Chaque séance débute par un échauffement collectif** : il se base sur la pratique de la méditation (respiration, prise de conscience du "corps instrument de musique" etc.) ou encore l'univers musical et théâtral, avec toujours l'écoute de soi et des autres.
- **Aussi, les jeunes manipuleront et pourront "s'essayer à" plusieurs instruments** (clavier, guitare, petites percussions, pad électronique etc.) ainsi qu'à des **logiciels de M.A.O.**, toujours dans le but de **s'exprimer librement**.

De plus, ils **enregistreront et traiteront diverses matières sonores de leur choix et seront appelés à manier l'ordinateur** tout en s'appuyant sur lui pour interpréter le morceau de musique qu'ils auront créé.

LES ENJEUX :

1/ Découverte d'une pratique artistique musicale moderne et accessible à tous (pas de prérequis musical demandé), s'adressant à un public n'ayant pas forcément les moyens d'y accéder :

En effet, nous avons pu constater que **les jeunes que nous touchons** sont **parfois issus de familles pouvant rencontrer des difficultés** sociales et/ou financières ne permettant pas toujours l'accès et le suivi d'une activité extra-scolaire pour l'enfant. Celles que nous menons impliquent **l'utilisation d'un matériel professionnel** conséquent **mis à disposition par l'association** : instruments de musique variés, matériel de sonorisation et liés à la M.A.O. (microphones, ordinateurs, logiciels etc.).

Un **accès gratuit** permet aux jeunes de **s'inscrire librement**, mais aussi de s'engager et **s'investir au sein d'un projet créatif commun**.

Nous nous **adaptions au rythme et aux besoins** de chacun, **sans faire de différence** avec le reste du groupe : il s'agit ici d'**accompagner**, de **développer** les pratiques artistiques amateurs par **l'éducation artistique** et de favoriser la **démocratisation de la culture** dans le **respect de l'autre** à travers chaque histoire de vie, afin d'éviter toute situation d'exclusion.

Enfin, au-delà d'apporter un sentiment de **fierté** et d'**accomplissement** aux jeunes, nous pensons que la **restitution publique sous forme de concert** (pour rappel, à laquelle nous pouvons associer la représentation d'une de nos créations) **permet** de **sensibiliser** les familles, amis etc. bénéficiaires au monde du spectacle en général pour **"plus de culture"** dans son ensemble.

2/ découverte du milieu culturel :

Rencontre/échanges et débats avec **Cassandra Girard**, artiste **musicienne et compositrice**, accompagnée d'**au moins un(e) volontaire en mission de service civique liée à la communication et la logistique** des différents temps de l'action.

Selon les souhaits/demandes ainsi que les possibilités, **nous pouvons également faire appel à d'autres professionnels du secteur.**

3/ rapport au travail d'équipe, à l'écoute de soi et de l'autre, au respect d'un cadre et des règles nécessaires au bon déroulement d'un projet :

La **constitution d'un groupe/"s'essayer à" l'élaboration d'un morceau** permet aux jeunes de réaliser l'importance de ces points. Au sein d'un ensemble musical, **chacun a sa place** et il est important de savoir **s'affirmer** tout en **laissant de la place** à l'autre.

En effet, **afin de mener à bon terme toute composition musicale, il faut savoir se "plier" à un certain protocole : installation d'un matériel fragile, échauffement, écoute du "chef d'orchestre", respect des horaires, besoin de concentration en séance etc.**

Au départ, cela peut être considéré comme une contrainte, mais **rapidement accepté tel un "plan d'organisation à suivre"** pour que tout fonctionne bien.

MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ENCADREMENT DE L'ACTION :

L'action est **préparée, encadrée** et suivie par au moins **1 professionnel(le) du milieu culturel et artistique**. Elle est également soutenue par **1 volontaire et/ou bénévole de l'association** concernant l'appui logistique et la captation d'images (photo, vidéo -toujours en accord avec les responsables légaux des jeunes-), notamment afin de "**garder une trace**" et agrémenter les réseaux sociaux.

Pour rappel, **Piano-Panier fournit tout le matériel musical technique** afin de mener à bien ses actions : instruments de musique, ordinateurs et logiciels, matériel de prise de son et de sonorisation etc.

À l'issue, **plusieurs fichiers numériques** (images, enregistrements sonores et vidéos) retraçant l'ensemble des séances de travail **seront mis en ligne à disposition des jeunes bénéficiaires et des structures partenaires**.

EXEMPLE DE DÉROULEMENT SUR 4 SÉANCES :

SÉANCE 1 :

01

- comprendre la construction d'un morceau de musique sous forme d'analyse commentée
- définir de manière collective la structure du morceau créé
- valider le choix des instruments, des sonorités utilisées etc.

SÉANCE 2 :

02

- enregistrer de manière numérique
- éditer, mixer les instruments ainsi que les "matières sonores additionnelles" qui serviront dans l'élaboration
- éventuellement écrire des paroles simples

SÉANCE 3 :

03

- décider de manière définitive le rôle de chacun dans le groupe
- décider des traitements et de l'appui de l'ordinateur
- répétition

SÉANCE 4 :

04

- répétition
- restitution sous forme de concert

L'INTERVENANTE MUSICALE RÉFÉRANTE :

Musicienne (flûte traversière, clarinette, voix etc.) et **compositrice** : Cassandra Girard commence par étudier la **musique classique** à 6 ans. Son attrait/sa passion etc. pour le **mélange des genres** la mène rapidement à évoluer au sein de divers domaines tels le **théâtre**, la **scénographie** d'espaces ou encore la **musique à l'image**.

Obtenant son "**Certificat de Musicienne Interprète en Musique Actuelle**" à 22 ans, elle rentre ensuite au "**Conservatoire National de Région d'Aubervilliers la Courneuve**" où elle suit le **curus Jazz** durant 4 ans. Parallèlement, elle s'intéresse à encore plus de formes, joue dans **la rue**, expérimente et étudie toujours, décrochant notamment **plusieurs certifications "Apple"** délivrées pour le célèbre logiciel de "**Musique Assistée par Ordinateur**" "**Logic studio Pro**" qu'elle utilise en live via "**MainStage**" lors de ses spectacles ("Le laboratoire de Madame Sonore", "The universe of KAssAndre", "Red concert").

En 2012, l'artiste **s'associe au sculpteur Vincent Turbet** et crée la **Cie Piano-Panier**. Depuis elle ne cesse de **chercher**, axant principalement son travail autour du mélange **scénographie/musique**, loin des schémas habituels de création.

Touchée par les inégalités, elle tend également à mettre "**de l'engagement dans l'art et de l'art dans l'engagement**" : ainsi, en **partenariat avec la D.D.C.S.P.P. d'Eure-et-Loir** depuis de nombreuses années -plus récemment avec l'État ou encore la "Fondation Jullion pour l'enfance" sous égide de la "Fondation d'Auteuil"-, elle mène activement de multiples **actions culturelles** autour de la "**Musique Assistée par Ordinateur**", de la voix ou encore de la **flûte traversière, instrument qu'elle considère être son principal outil de cœur**.

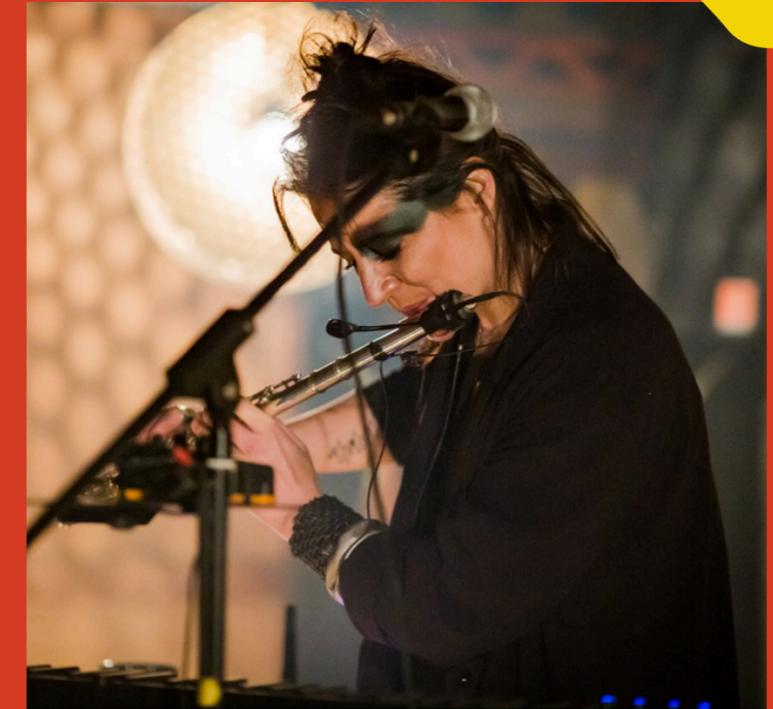

PHOTO : VICTOR VIEGAS

"THE UNIVERSE OF KASSANDRE" - 30 NOV. 2020

C.V.

MATÉRIEL ET CONDITIONS REQUISES :

L'espace nécessaire pour le bon déroulement du projet est d'environ **30m² min.** Il devra comporter **plusieurs tables et chaises** ainsi qu'**1 alimentation électrique correcte et 1 tableau.** Dans le cas de **séances consécutives, le matériel musical et technique** mis à disposition par l'association devra pouvoir **rester sur/en place** au sein d'**1 espace sécurisé.**

Aussi, il est important que **les jeunes suivent l'ensemble des séances** de l'action. En effet, en vue d'une **représentation finale,** il est primordial de travailler avec **la même équipe** "tout du long".

*-Malgré cela, **il est possible d'imaginer la 1ère séance telle une "initiation ouverte"** -notamment afin de potentiellement mobiliser davantage de jeunes-, puis statuer sur 1 groupe définitif de 8 à 10 jeunes (max.) **engagés "jusqu'au bout" dès la 2ème séance.***

PHOTO : VICTOR VIEGAS

MÉTHODE D'ÉVALUATION DU PROJET :

À chaque **fin de projet**, nous établissons un **bilan qualitatif** et **quantitatif** dans le but de **faire évoluer au mieux nos actions**.

1/ Bilan quantitatif :

Nous **prêtons attention** aux points suivants :

- nombre de **participants** par action (répartition par âge, sexe, milieu social etc.) en début de projet et lors de la restitution
- nombre de -structures- **partenaires**
- nombre de **personnes extérieures** venues assister à la représentation

2/ Bilan qualitatif (oral et écrit) :

À chaque fin de stage, nous effectuons un **bilan** avec les bénéficiaires et les différents partenaires. Nous leur transmettons également un **questionnaire** nous permettant par exemple, de vérifier **l'intérêt des jeunes pour la culture**, les nouvelles **connaissances apprises** ou encore **l'impact de l'action** sur la cohésion de groupe.

HISTORIQUE DES ACTIONS DISPENSÉES (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

"Découverte de la Musique Assistée par Ordinateur"

- 2022** - **tout au long de l'exercice** : "MPT des clos" de Chartres, "CSE Jules Verne" de Mainvilliers, Centre social "Le Clos Margis" de Lucé - Projet financé dans le cadre du **dispositif d'État "Contrat de ville"**, en **partenariat avec l'agglo. Chartraine** (28)
- 2021** - **du 12 au 16 juillet** : "Accueil de loisirs Ezy-sur-Eure" (27)
- **du 1 au 5 mars** : Centre social "La Passerelle" - Vernouillet (28)
- **du 22 au 26 février** : Centre social "Le Clos Margis" - Lucé (28)
- 2020** - **du 27 au 31 juillet** : Centre social "La Passerelle" - Vernouillet (28)
- **du 10 au 14 août** : Centre social "La Passerelle" - Vernouillet (28)
- 2019** - **du 11 au 15 février** : "Accueil de loisirs" - Tremblay-les-villages (28)
- **du 15 au 18 avril** : "Accueil de loisirs" - Nogent-le-Rotrou (28)
- 2018** - **tout au long de l'exercice** : "MPT des clos" de Chartres, "CSE Jules Verne" de Mainvilliers, Centre social "Le Clos Margis" de Lucé - Projet financé dans le cadre du dispositif d'État "Contrat de ville", en partenariat avec l'agglo. Chartraine (28) // **Restitution à la Salle Doussineau**
- 2017** - **du 24 au 27 juillet** : "Centre de loisirs" - Bouglainval (28)
- 2016** - **du 17 au 19 février** : "Espace enfance/jeunesse - PEP 28" - Orgères-en-Beauce (28)
- **du 11 au 14 avril** : "ADPEP 28" - Le Coudray (28)
- **le 21, 24 et 25 octobre** : "Espace enfance/jeunesse - PEP 28" - Sours (28)
- 2015** - **du 4 au 7 mai** : "Espace enfance/jeunesse - PEP 28" - Toury (28)
- 2014** - **du 15 au 18 juillet** : "Pôle Enfance, Jeunesse, Famille et Sport" - Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- 2013** - **du 18 au 21 février** : "Centre de loisirs" - La chaussée d'Ivry (28)
- **du 22 au 26 juillet** : "Centre de loisirs" - La Ferté-Vidame (28)

EN IMAGES... :

RESTITUTION SOUS FORME DE CONCERT À LA SALLE DOUSSINEAU DE CHARTRES (28) - PROJET SOUTENU PAR LÉTAT ET L'AGGLOMÉRATION CHARTRAINNE DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT "CONTRAT DE VILLE" - DÉCEMBRE 2018

**PHOTOS BY VICTOR VIEGAS
SALLE DOUSSINEAU DE CHARTRES (28), DÉCEMBRE 2018**

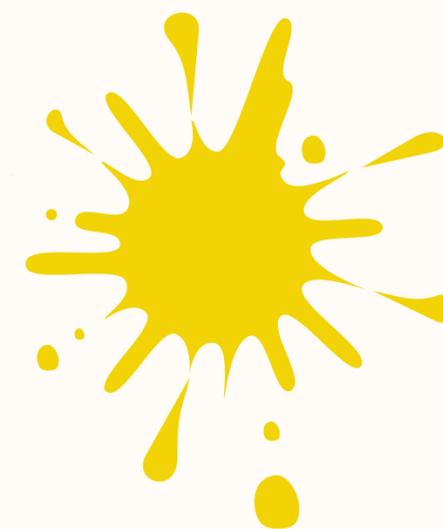

OCTOBRE 2016

CLOS MARGIS 2018 - LUCÉ (28)

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Direction des services départementaux
de l'éducation nationale
d'Eure-et-Loir

Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative
FDVA
FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT
DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Portes Euréliennes
d'Île-de-France
communauté de communes

Direction régionale
des affaires culturelles

COMPAGNIE PIANO-PANIER

compagnie.pianopanier@gmail.com

44 rue Saint-Brice
28000 Chartres

Cassandra Girard,
06.36.06.35.32