

Smartfaust - atelier musique avec téléphones portables

(Expérimentation terminée)

Rectorat de l'académie de Lyon
92 RUE DE MARSEILLE , 69354 LYON CEDEX 07

Site : www.grame.fr

Auteur : Catinca Dumitrascu

Mél : dumitrascu@grame.fr

« SmartFaust » est un concert participatif qui a eu lieu le 29 mars 2014 pendant la Biennale Musiques en Scène à Lyon, et le nom d'un ensemble d'applications pour téléphones portables développées par GRAME, centre national de création musicale à Lyon. L'atelier « Smartfaust » que nous proposons est une adaptation du concert participatif pour le milieu scolaire. La musique est jouée par les élèves sous la direction « gestuelle » du compositeur Xavier Garcia. En effet, c'est le mouvement des téléphones qui génère les sons et non un « pianotage » sur l'écran.

Plus-value de l'action

Vous voici dans la peau d'un musicien d'orchestre ! Votre téléphone devient instrument de musique grâce au son généré par la manipulation en mouvement de ce dernier. Vous êtes « acteur » d'une pièce musicale, vous pouvez éprouver les sensations d'être musicien d'un ensemble et de faire l'expérience d'une nouvelle écoute du son en étant vous-même créateur d'une nouvelle matière sonore.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Pour des conditions de travail optimales le groupe ne devra pas excéder 20 élèves (Pour l'atelier au collège de Saint-Roch il s'agira d'un collectif d'élèves de 5ème et 4ème).

A l'origine

L'origine remonte à la Biennale Musiques en Scène 2014 organisée par Grame, centre national de création musicale à Lyon, et qui a eu lieu du 5 au 29 mars 2014. Grame a passé commande au compositeur Xavier Garcia pour quatre pièces pour solistes et téléphones portables dans le but d'organiser un concert participatif et faire participer le public à une création instantanée, sans répétitions préalables ni compétences musicales particulières en n'utilisant que des téléphones portables et pratiquement sans toucher l'écran ! Le concert Smartfaust a eu lieu le 29 mars aux Subsistances.

Grâce aux nombreux retours positifs du concert participatif, plusieurs déclinaisons ont été envisagées, et notamment un atelier pédagogique à destination des élèves de tous niveaux (du primaire au lycée).

Objectifs poursuivis

Favoriser la pratique musicale des enfants relevant de l'enseignement général ou spécialisé en leur permettant de découvrir la création musicale de leur temps. En devenant acteur d'une pièce musicale, les élèves se mettront dans la peau des musiciens d'orchestre. En passant ainsi du côté du « faire », les élèves feront l'expérience d'une nouvelle pratique musicale. Ils feront l'expérience du son comme matière sonore, comme texture etc...

Description

Le compositeur Xavier Garcia concevra une/des nouvelles pièces pour téléphones portables et assurera des ateliers pratiques

pour apprendre aux élèves à manipuler les applications Smartfaust. Le projet prendra donc la forme de séances de travail auprès d'un collectif de d'élèves qui pourra aller du primaire (à partir de 8 ans) jusqu'au lycée. La restitution prendra la forme d'un concert final où les élèves deviendront musiciens high-tech devant les parents qui pourront, à leur tour, être amenés à intervenir dans le cadre du concert en utilisant leurs propres Smartphones depuis la salle. (Pour l'atelier au collège de Saint-Roch le lieu envisagé pour la restitution finale est le Théâtre de Bourg-en-Bresse).

Modalité de mise en oeuvre

L'atelier devra comprendre 7 à 8 séances étalées sur une période de 3 à 4 mois. Le compositeur Xavier Garcia assurera 3 séances de travail avec les élèves. 4 ou 5 séances de préparation avec le/les enseignants responsables du projet viendront compléter la formation.

(L'atelier au Collège de Saint-Roch s'étalera sur la période fin février – début juin).

Trois Ressources ou points d'appui

1. Ressources scientifiques et techniques développées par le département recherche de Grame sont à l'origine du concept Smartfaust 2. L'expérience positive du concert participatif qui a eu lieu en mars 2014 dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène a été un point fort qui a permis la mise en place de l'atelier pédagogique. 3. La réceptivité de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture, ainsi que des différents interlocuteurs au niveau du Rectorat de l'Académie de Lyon a permis d'avancer dans la diffusion de l'information liée à l'atelier Smartfaust.

Difficultés rencontrées

Les difficultés que l'on pourra rencontrer sont :

- la réticence de l'équipe enseignante à s'approprier un projet innovant dont les techniques sont éloignées de leur univers. C'est pourquoi un accompagnement par le compositeur et l'équipe Grame est indispensable en amont.
- difficulté à insérer les séances de travail et de répétitions dans l'emploi du temps déjà chargé des élèves
- difficulté à mobiliser les élèves en dehors des séances de l'atelier pour poursuivre le travail et la réflexion autour de la musique et des nouvelles technologies.

Trois ressources ou points d'appui

Pour l'atelier Smartfaust organisé au sein du collège de Saint-Roch à Bourg-en-Bresse, Grame, centre national de création musicale s'est associé avec l'association les Môméludies pour proposer cet atelier innovant au collège de Saint-Roch à Bourg en Bresse. L'enseignant référent est Monsieur Thierry Ollagnier.

Difficultés rencontrées

Contacts permanents avec le département de recherche scientifique de Grame qui développe un langage de programmation appelé́ FAUST. Ce langage permet d'écrire des programmes (applications) susceptibles de « tourner » sur les petits ordinateurs que sont aujourd'hui les Smartphones. Le compositeur Xavier Garcia travaille en collaboration avec Christophe Lebreton (réalisateur en informatique musical de Grame) sur le développement des « d'applis » (quatorze en tout), capables de fabriquer des sons variés ou même capables d'enregistrer et de rejouer (samplers).

Moyens mobilisés

Les séances de travail se dérouleront au sein de l'établissement scolaire. Chaque séance devra avoir une durée de 2H. Des réunions préparatoires entre le compositeur, la médiatrice de Grame et le/les enseignants responsables du projet dans l'établissement scolaire seront à organiser avant le début des séances. Une salle de classe (réaménagée) pourra être utilisée pour les séances de travail. Les élèves pourront utiliser leurs propres téléphones portables (s'ils ne possèdent pas de téléphones ou bien si les appareils ne sont pas compatibles avec les applications Smartfaust, une solution sera trouvée auprès du Grame). Pour la restitution finale une salle pouvant accueillir l'ensemble des élèves et leurs parents sera nécessaire. Une salle de spectacle extérieure peut également être une solution envisageable.

Partenariat et contenu du partenariat

Pour l'atelier Smartfaust organisé au sein du collège de Thomas Riboud à Bourg-en-Bresse, Grame, centre national de création musicale s'est associé avec l'association les Môméludies pour proposer cet atelier innovant au collège de Thomas Riboud à Bourg en Bresse.

Liens éventuels avec la Recherche

Contacts permanents avec le département de recherche scientifique de Grame qui développe un langage de programmation appelé; FAUST. Ce langage permet d'écrire des programmes (applications) susceptibles de « tourner » sur les petits ordinateurs que sont aujourd'hui les Smartphones. Le compositeur Xavier Garcia travaille en collaboration avec Christophe Lebreton (réalisateur en informatique musical de Grame) sur le développement des « d'applis » (quatorze en tout), capables

de fabriquer des sons variés ou même capables d'enregistrer et de rejouer (samplers).

Evaluation

Evaluation / indicateurs

.

Documents

Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action

Il s'agit d'un atelier musical innovant ayant comme support non pas des instruments de musique traditionnels, mais des téléphones portables. Les élèves apprendront à suivre une partition afin de créer un orchestre de Smartphones.

Les indicateurs d'évaluation utilisés seront :

Indicateur de participation au projet -mesurer la mobilisation de l'équipe enseignante lors des réunions de préparation, leur implication durant les ateliers ainsi que pour la restitution finale. -relever le nombre d'élèves inscrits à l'atelier.

Indicateur d'implication au projet -observer et mesurer de la motivation des élèves lors des séances en présence du compositeur invité (retour de l'enseignant référent, enquêtes spontanées auprès des élèves) -mesurer la qualité de leur performance lors de la restitution finale -mesurer la fréquentation et l'implication des familles lors de la restitution finale

Indicateur d'évaluation globale du projet : -mesurer la qualité de la collaboration entre l'établissement scolaire et le partenaire culturel (échanges lors de réunions préparatoires en amont, bilan à la fin du projet)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves :

1. Ressources scientifiques et techniques développées par le département recherche de Gramme sont à l'origine du concept Smartfaust
2. L'expérience positive du concert participatif qui a eu lieu en mars 2014 dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène a été un point fort qui a permis la mise en place de l'atelier pédagogique.
3. La réceptivité de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture, ainsi que des différents interlocuteurs au niveau du Rectorat de l'Académie de Lyon a permis d'avancer dans la diffusion de l'information liée à l'atelier Smartfaust.

Sur les pratiques des enseignants :

Les enseignants vont pouvoir être immergés aux côtés des élèves dans l'univers musical contemporain. Ils pourront ainsi s'imprégner des nouvelles technologies et les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques courantes.

Sur le leadership et les relations professionnelles :

L'expérience de atelier Smartfaust pourra permettre d'envisager la mise en place de nouveaux partenariats avec les établissements scolaires, autour de propositions innovantes alliant musique et nouvelles technologies.

Sur l'école / l'établissement :

L'atelier Smartfaust pourra contribuer à promouvoir l'image de l'établissement scolaire participant, qui deviendra ainsi pionnier dans la mise en place de projets alliant musique et nouvelles technologies.

Plus généralement, sur l'environnement :

La démarche innovante de cet atelier permettra aux élèves et enseignants de découvrir et d'être confronté à la création musicale de leur temps. Etre informés et en accord avec son temps permet d'être