

Cie AR'KHAN : EAC / Médiation culturelle et pédagogique

Toutes nos propositions d'intervention

Fruit de nombreuses années d'expérience au sein de diverses structures & institutions (Éducation Nationale notamment), les ateliers proposés par nos intervenants et partenaires couvrent un large champ d'intervention. Tous publics, modulables selon les besoins des organisateurs, ils peuvent être associés aux divers spectacles et films qui font la richesse de notre structure & s'inscrire dans le cadre de programmations culturelles, festivals, dispositifs tels le Mois du documentaire, de Collège ou Lycéens au cinéma...

→ Ateliers / conférences musique

« **Voix et voyages : Musiques et instruments d'Orient** » | 1h à 1h30

Concert-conférence interactif (lien possible *tous nos spectacles Musiques du monde*)

Au son du saz, du tanbûr, de la guimbarde ou du chant diphonique, découverte des musiques, techniques vocales et instruments traditionnels d'Orient - de la Méditerranée aux confins de l'Asie. Évocation d'un itinéraire personnel à travers ces riches cultures musicales, chants et morceaux instrumentaux, questions-réponses... : un concert pédagogique à la fois documenté et très accessible

Ateliers "Caravansérails" - Concerts pédagogiques | 20mn à 2h

(lien possible *tous nos spectacles Musiques du monde*).

Au choix, 4 concerts pédagogiques interactifs : en solo, en duo, comme autant de haltes sur la route des musiques traditionnelles (sépharades, de la Route de la Soie, des Balkans) ou des musiques improvisées. De nombreux instruments à découvrir, des sonorités rares, des couleurs vocales étonnantes et émouvantes en compagnie de musiciens chaleureux et passionnés.

+ **VARIANTE : # Cultures de Chine(s) - promenade musicale** | 2h

Sensibilisation à la diversité des cultures chinoises (Hans, Ouïghours, Tibétains, Mongols). Présentation commentée d'extraits vidéo de "Carnet(s) de Chine", mini-concert avec présentation de nombreux instruments traditionnels, questions-réponses.

Sensibilisation aux musiques du monde | 1h30 à 2h (séparable en 2 volets)

(lien possible *tous nos spectacles Musiques du monde*)

Itinéraire de découverte des musiques et voix de tous les continents (de la musique traditionnelle à la « cosmo-pop » !), écoute commentée, présentation et mise en jeu d'instruments traditionnels. Possibilité d'adapter cet atelier au fonds d'une médiathèque (mise en valeur de sa discothèque).

"Exploration musicale pour petites et grandes oreilles" - Atelier / Conférence gesticulée |

1 à 3h

(lien possible avec *l'ensemble de nos concerts et spectacles*)

Du ballon de baudruche au Hapi Drum, du "saxo-paille" aux luths de l'Asie Centrale, comprendre et expérimenter le fonctionnement d'un instrument de musique - vibration, amplification... Découverte sensorielle, exploration du son, associées à la fabrication d'instruments très simples, et à l'ouverture sur les instruments du monde entier (mini concert final, des intervenants et/ou stagiaires).

« **Notre voyage musical** » : **Concert collectif musiques du monde / improvisation** | 10 à 30h

(lien possible avec *l'ensemble de nos concerts et spectacles*)

Co-création d'un concert « carnet de voyage » (pouvant se référer à la culture d'origine et/ou aux goûts musicaux des participants) : initiation à l'improvisation, collectage de musiques du monde, travail vocal, rythmique, appropriation d'instruments simples. | *Extensions possibles : élaboration de B.O. de court-métrage / comédie musicale / carnet de voyage "trans-artistique"...*

+ **VARIANTE : # Atelier Chant polyphonique et percussions** | 2h : apprentissage d'un chant avec initiation aux percussions digitales

Atelier participatif « Le son de mon pays » | 1h30 à 4h

En possible lien co-créatif avec le futur concert dessiné pluriel "**Mēhmān**", atelier de partage - recueil - collectage de paroles et musiques, au sein d'un groupe de volontaires : présentation par chaque participant.e d'1 **carte postale sonore** de son pays / sa région d'origine (ou de son pays favori) + **1 chanson ou musique** + **1 spécialité culinaire**, à partager ensemble. Rendu final / valorisation possible des diverses contributions sous forme de page web rassemblant différents podcasts / inclusion dans la bande annonce d'accueil du public du concert dessiné " Mēhmān" (juste avant le spectacle, éventuellement dans le noir) / voire pour certains, inclusion dans le spectacle lui-même (diffusion sonore intégrée au concert dessiné)

Cultures de Chine(s) - promenade musicale (lien possible avec *La muraille et le vent*) | 2h

Sensibilisation à la diversité des cultures chinoises (Hans, Ouïghours, Tibétains, Mongols). Présentation commentée d'extraits vidéo de "Carnet(s) de Chine", mini-concert avec présentation de nombreux instruments traditionnels, questions-réponses.

Atelier Initiation à la flûte harmonique / Fabrication (lutherie sauvage) | 4 à 12h

(lien possible avec **tous nos concerts...**)

1) Apprentissage des bases de jeu de cet instrument singulier et très accessible. Découverte de la gamme harmonique, acquisition de la technique spécifique de soufflage, exercices mélodiques individuels et collectifs, jeu et improvisation - 1h

2) Option Fabrication : en interaction avec l'animatrice et les autres stagiaires, fabrication de flûte(s) en PVC. [attention maniement d'objets coupants, à réserver aux bricoleurs > 15 ans]

Lutherie sauvage : fabrication d'instruments en bois ou matériau de récupération | 6 à 15h

Collecte d'outils et matériaux (bois, bambou, tuyau PVC, métal...), fabrication d'instruments simples (bâtons de pluie, mini guitares, flûtes de pan, guiro...). Extension : initiation à l'improvisation collective.

Sensibilisation au chant diphonique (ou harmonique) | 1h30 à 3h

(lien possible avec (en lien avec (en lien avec **tous nos concerts**))

Sensibilisation à la perception des harmoniques, démonstration et illustration vidéo et sonore, initiation à cette pratique vocale héritée notamment des peuples mongols & tuva.

Rencontres préparatoires et/ou bord de scène autour des spectacles proposés par Ar'Khan

Présentation des sources d'inspiration des artistes, des auteurs cités, des instruments, de l'origine des différentes techniques vocales et/ou instrumentales, du contexte historique et culturel de leur propos, de leurs techniques d'improvisation, etc.

➔ Ateliers texte, image, carnet de voyage...

Lire la Bande Dessinée | 2h

Parcours de sensibilisation à la BD : panorama historique, étude approfondie du rapport texte-image, panorama de différents styles et approches, approche des techniques de création. Possibilité d'organisation d'une rencontre avec différents auteurs de BD.

Sensibilisation à la lecture de l'image fixe | 2h

Analyse et décryptage du langage de l'image (photos, publicités, illustrations)

Atelier "Carnets de voyage" | 1 à 30h

(lien possible avec *Trans-Eurasienne*, *Orient(s)*, *Mēhmān* ...)

Exploration des carnets de voyage (histoire, styles, rapport image/texte...) | 1h

Extensions possibles (vidéo - musique etc - lien possible avec un voyage scolaire)

a) Création d'un carnet « papier » (photos, insertion / incrustations de divers médiums...), relatant un voyage réel ou imaginaire. | 6 à 12h

b) Création d'un carnet vidéo techniques de prise de vue, montage, mixage, commentaire (recherche documentaire). 6 à 12h

c) Création d'un spectacle pluridisciplinaire intégrant les créations papier et/ou vidéo vidéoprojetées et les interventions en direct des stagiaires | 12 à 30h

Grandes Découvertes et autres explorations - corrélé à la programmation du spectacle

"Caravanes et caravelles" - *Conférence gesticulée et musicale* | 2h

Aborder de manière artistique et ludique l'histoire des grandes découvertes & échanges commerciaux (Route de la Soie etc) à travers 4 extraits du spectacle "Caravanes et caravelles : des épices au chocolat" (lecture théâtralisée et musique), ponctués de commentaires et échanges : la quête des épices le long de la Route de la soie, les grandes explorations, Est / Ouest / La découverte du cacao chez l'Empereur des Aztèques / "Le goûteur de chocolat" (texte inédit d'Olivier Ka) : voyage immobile dans les saveurs et les contrées associées au chocolat

Écriture / lecture / exploration du rapport texte-image (image fixe ou animée) | 3 à 6h, ou plus, selon les envies de l'organisateur.

Élaboration, sur mesure, en lien avec les organisateurs/ enseignants

- Sensibilisation à la lecture à voix haute et la lecture théâtralisée
- Théâtre musiqué : de l'interaction entre texte et musique
- Rédaction de récits de voyage (imaginaires, inspirés d'expériences personnelles, de films...)

➔ **Ateliers art et cinéma, création vidéo**

"Musique et cinéma" : théorie et/ou pratique (ciné-concert) | 2 à 6h

(lien possible avec le **Collectif WOUDI, les longs et courts-métrages d'Ar'Khan**)

Exploration du rapport musique-image filmique (approche des différentes fonctions d'une musique de film / élaboration d'une "bande-son" en direct...)

"Atelier Carte postale vidéo" | 2 à 6h

(lien possible avec la projection de **Carnet(s) de Chine, de TKAM, Orient(s)**)

Sensibilisation au montage vidéo, exploration du rapport entre film, texte et musique, élaboration (collective) d'un mini carnet de voyage vidéo et sa "bande-son" sur la base d'extraits de films

Sensibilisation au vocabulaire du cinéma & à l'analyse filmique | 2h

(lien possible avec la projections de **Carnet(s) de Chine** ou **autres longs et courts-métrages d'Ar'Khan**)

Vocabulaire de base du cinéma, cadrage, mouvements de caméra, raccords, le son au cinéma + analyse d'une séquence (choix possible par les stagiaires), en lien éventuel avec une thématique particulière

"Les métiers du cinéma" | 1h30

Exploration des différents métiers, fonctions et techniques nécessaires à la réalisation d'un film...

Sensibilisation au montage vidéo et au rapport son / texte / image | 2 à 3h

Démonstration sur grand-écran des réalités du montage, de son impact sur le sens d'un film. Choix de sons, de musiques, de textes (genres et registres variés) et expérimentation du sens né de leur confrontation avec les images d'un film (jeu sur les complémentarités, redondances, décalages, détournements...)

"Mini-documentaires" ou carnets de voyage vidéo | 5 à 20h

(lien possible avec **Orient(s)**, la projection de **Carnet(s) de Chine** ou autres **films d'Ar'Khan**)

temps disponibles – atelier long nécessitant petits effectifs et matériel de montage – À partir de 14 ans : élaboration de courts-métrages avec pour matériau de base les films et photos réalisés de manière autonome par les stagiaires (mini-reportage, voyage lointain ou proche !), ou d'une sélection de rushes ayant servi à la réalisation de nos longs et courts-métrages. Conseils et encadrement technique, scénario, découpage & choix esthétiques, montage (individualisé ou collectif), travail de la bande-son, mixage, etc...

"Danse avec l'écran" | 3 h

(lien possible avec la projection de **Carnet(s) de Chine** ou de longs et courts-métrages d'Ar'Khan) :

Exploration ludique d'un dialogue singulier... Travail sur le corps, l'espace, l'écran de projection, en lien avec les passages dansés du ciné-spectacle **Carnet(s) de Chine**, exploration des différents types d'interaction avec l'écran.

3) POSITIONS ET ANGLES DE PRISE DE VUE DE LA CAMÉRA

On peut filmer un personnage, un lieu ou une action depuis plusieurs points de vue :

- Vue de face...
- Vue de profil...
- Vue en contre-plongée : la caméra filme du bas vers le haut :
- Vue en plongée : du haut vers le bas :

► Pour filmer, par exemple, une conversation entre deux personnes (A et B) on utilise souvent le « champ/contre-champ » : au montage, on alterne l plan montrant le visage de A, puis celui de B, puis celui de A, etc. !

4) MOUVEMENTS DE CAMÉRA

- Plan fixe : la caméra ne bouge pas... (mais l'intérieur du cadre peut bouger !)
- Panoramique horizontal : la caméra pivote sur son axe de droite à gauche, ou de gauche à droite.
- Panoramique vertical : la caméra pivote sur son axe de haut en bas, ou de bas en haut.
- Travelling horizontal : la caméra se déplace de côté (latéralement, pour suivre, par exemple, un homme qui marche...)

