

Détail des principales propositions de médiation (conférences / ateliers) potentiellement associées à nos spectacles & concerts. L'ensemble des propositions est sur : arkhan-asso.com/interventions-pedagogiques

"Voix et voyages - Musiques et instruments d'Orient"

Concert - conférence interactif

- S'adresse à TOUT PUBLIC : adultes & adolescents (au-delà de 7 ans), musiciens ou pas
- Durée 1 à 1h30 (variable selon l'option retenue et les besoins des organisateurs*)
- 1 intervenante musicienne* : Emmanuelle Troy chanteuse et multi-instrumentiste
- Jauge : jusqu'à 200 personnes
- Sonorisation éventuelle incluse (<100 personnes)

Déroulement :

Au son du saz, du tanbûr, de la guimbarde ou du chant diphonique, découverte des musiques, techniques vocales et instruments traditionnels orientaux et extrême-orientaux, de la Méditerranée aux confins de l'Asie

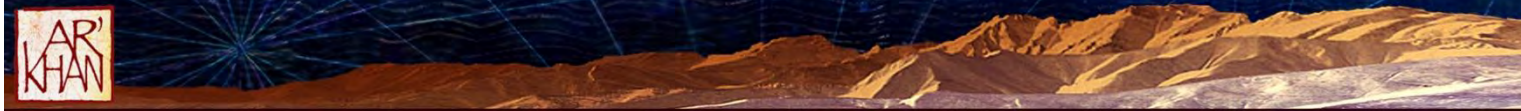
Évocation d'un itinéraire personnel à travers ces riches cultures musicales (bardes & bergers d'Anatolie, d'Asie Centrale, du Tibet, de Mongolie...), chants et morceaux instrumentaux, questions-réponses... : ce concert pédagogique à la fois documenté et très accessible, commencera avec le chant sépharade de l'Espagne médiévale pour s'achever en Mongolie.

- ◆ Chant sépharade (mémoires d'Israël dans l'Espagne médiévale)
- ◆ Grèce, Turquie, Kurdistan - portes de l'Orient (le quart de ton, la tradition des luths à long manche et des bardes ashiks...)
- ◆ Iran et Asie Centrale (Muqâm et chants de l'âme, brassage des influences, héritages arabe, turk et asiatique...)
- ◆ Tibet - musique des grands espaces...
- ◆ Chine (aperçu de la musique traditionnelle et populaire, gamme pentatonique)
- ◆ Mongolie (chant diphonique, gamme harmonique, présentation & histoire de la vièle cheval...)

Instruments présentés : La voix (dans tous ses états :-)/ lavta grec / saz turc (bağlama + uzun sap) / tanbûr ouïghour / flûtes (chinoises...)/ guimbardes (rajasthanies, kirghizes, mongoles...)/ Flûtes dizi & bawu, er'hu chinois et vièle Moriin Huur mongole.

Les chants et instrumentaux présentés sont tirés - entre autres - du répertoire des spectacles *Trans-Eurasienne*, *Orient(s)*, *La muraille et le vent*, *Carnet(s) de Chine*, *Caravanes et caravelles*...

"Notre voyage musical"

Concert collectif musiques du monde/improvisation

- S'adresse à TOUT PUBLIC : adultes, enfants au-delà de 7 ans & adolescents
- Pratique du chant et pratique instrumentale bienvenues mais pas obligatoires
- Durée de l'atelier : 10 à 30h (variable selon l'option retenue et les besoins des organisateurs)
- 2 intervenants musiciens : Emmanuelle Troy chanteuse et multi-instrumentiste, Jean-Charles Séosse, saxophoniste, improvisateur.
- Base tarifaire : 60€ TTC par heure et par intervenant, hors frais de déplacement (tarif dégressif – nous consulter)

Instruments pouvant être mis à disposition et associés à la voix (outre les instruments apportés par les participants) : percussions diverses, saz turc, lavta grec, tanbûr ouïghour, flûtes traversières traditionnelles, flûtes harmoniques, guimbarde...

Déroulement :

- 1) Présentation de la proposition de voyage musical (exemple des spectacles *Orient(s)* et *Trans-Eurasienne*), écoute d'extraits. Tour d'horizon des attentes et connaissances de chacun. Le répertoire sera composé de musiques *traditionnelles* de diverses parties du monde ET de musiques improvisées.
- 2) Collectage de chants et morceaux, partage - échange de répertoire
- soit amenés par les participants car correspondant à leurs goûts musicaux, et/ou appartenant à leur culture d'origine (ex : berceuses, chants de fête...)
- soit, dans le cas d'enfants ou de publics sans aucune référence en ce domaine, choisis et sélectionnés collectivement parmi les morceaux proposés par les intervenants.

Détermination d'un itinéraire en fonction des envies et apports de chacun des participants.
- 3) Sensibilisation aux différents styles de chants et de rythmes propres aux musiques choisies, entraînement à l'improvisation libre et/ou guidée. Placement vocal, échauffement, mise en jeu du corps dans la musique, exercices favorisant la cohésion du groupe et l'énergie collective.
- 4) Répétition des "solistes" et arrangements collectifs (il ne s'agit pas d'un "catalogue" mais d'un véritable itinéraire commun). Pour chaque morceau, propositions d'instrumentation, expérimentation collective et appropriation guidée par les intervenants (si besoin, transcription phonétique des différentes langues). Possibilité d'un dialogue avec le répertoire des musiciens intervenants (variantes d'un même morceau).
- 5) Répétitions, travail de mise en espace et concert final, en public

EXTENSIONS POSSIBLES : ce travail musical peut être combiné à diverses formes de spectacles pluridisciplinaires :

- a) Sonorisation d'un court-métrage sur le thème du voyage /
- b) Réalisation d'une comédie musicale (écriture et/ou collectage de textes sur le voyage, de contes, de dialogues)
- c) Associée à un atelier de création graphique et/ou vidéo, création d'un carnet de voyage "trans-artistique" (cf. nos autres propositions pédagogiques)

Les chants et instrumentaux présentés sont tirés - entre autres - du répertoire des spectacles *Trans-Eurasienne* et *Orient(s)*, mais également du style d'improvisation développé par le Collectif Woudi.
L'interaction avec le public, le jeu des questions-réponse, l'illustration systématique des connaissances apportées par des moments de partage musical, et la possibilité pour le public de s'essayer à certains instruments rares sont au cœur de cette proposition.

Atelier Carte postale vidéo

Sensibilisation au montage vidéo, exploration du rapport entre film, texte et musique, élaboration (collective) d'un mini carnet de voyage vidéo sur la base d'extraits du film "Carnet(s) de Chine"

- Public : tous publics (> 7 ans),
- Durée : 1h30 à 2h
- 1 ou 2 intervenants analyse filmique / musique (musicien(ne)/vidéaste)
- Nombre de participants : 15 à 25
- Base tarifaire : 60€ TTC par heure et par intervenant, hors frais de déplacement (tarif dégressif – nous consulter)
- Matériel fourni par le(s) intervenant(s) : 1 ordinateur portable, enceintes (vidéoprojecteur si l'organisateur n'en dispose pas),
- Matériel à fournir par l'organisateur : 1 écran de projection, 1 vidéoprojecteur (à déterminer ensemble) + sonorisation & câblage pour ordinateur / Prévoir papier et crayons pour les stagiaires

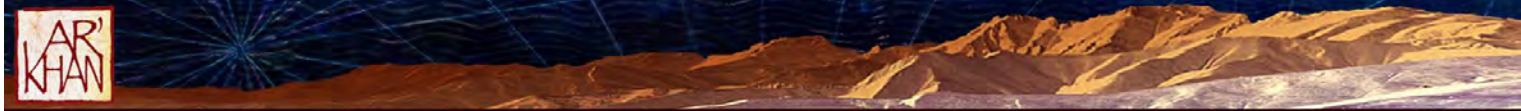
Déroulement :

Cet atelier peut être le point de départ ou bien l'aboutissement d'un travail de sensibilisation aux musiques de film, à leur diversité, à leur rôle dans la perception d'un film.

- 1) **Visionnage collectif de 6 extraits du film Carnet(s) de Chine présélectionnés ("rushes" ou "clips" de 30 à 40").**
Démonstration sur grand écran des manipulations liées au montage vidéo : changer l'ordre des 6 clips crée autant d'histoires, de voyages différents.
Choix d'un ordre définitif des séquences, visionnage et mémorisation du mini-film obtenu.
- 2) **En groupes de 4-5,** sur la base de ce mini-film de 4mn, les stagiaires :
 - **imaginent ensemble un scénario + une ou des voix off**
 - **déterminent les rôles dans l'équipe :** 1 script.e chargé de noter scénario et voix off / 1 ou plusieurs comédien.ne.s - narrateur.trice.s / 1 "monteur.euse son" / 1 porte-parole du groupe
 - le.s comédien.ne.s - narrateur.trice.s s'entraînent à **dire le texte de la voix off**
- 3) **Mise en commun :** les porte-paroles expliquent aux autres équipes les choix de scénario
 - **Visionnages du film, accompagné de la voix off dite en direct** par le.la comédien.ne-narrateur.trice de chaque groupe
 - **Choix du scénario et de la voix off les plus pertinents** (améliorables collectivement)
- 4) **Ensemble, sur grand écran, montage & mixage du son de cette "carte postale vidéo" & réflexion collective sur les interactions musique / image / texte :**
 Choix de 1 à 3 extraits de musiques (parmi 6 musiques proposées) + expérimentation de différentes combinaisons avec les images et la voix off, des différents sens donnés à l'image selon l'énergie et le style de la musique.

* En fonction du temps imparti à l'atelier, certaines parties de la progression pédagogique peuvent être mises de côté au profit d'autres

Atelier Musique et cinéma :

exploration du rapport entre musique et film & sensibilisation au ciné-concert

"L'avantage du son sur l'image, c'est qu'avec le son, l'image est plus grande" (Orson Welles)

- Public : adultes & adolescents (>11 ans), musiciens ou pas
- Durée (variable selon l'option retenue et les besoins des organisateurs*)
 - 1h30 à 2h pour la partie I ("théorie")
 - + 2h à 4h pour la partie II ("pratique")
- 1 ou 2 intervenants analyse filmique / musique (musicien(ne)/vidéaste)
- Nombre de participants :
 - atelier complet (théorie + pratique) : 8-10 maximum pour 1 intervenant, 12-15 maxi pour 2 intervenants
 - partie théorique seule (1 intervenant) : 35
- Base tarifaire : 60€ TTC par heure et par intervenant, hors frais de déplacement (tarif dégressif – nous consulter)
- Matériel fourni par le(s) intervenant(s) : 1 ordinateur portable, enceintes (vidéoprojecteur si l'organisateur n'en dispose pas), instruments de musique et objets sonores
- Matériel à fournir par l'organisateur : 1 écran de projection, 1 paperboard avec marqueurs, éventuellement 1 ordinateur portable & vidéoprojecteur
- Matériel à fournir par les stagiaires pour la 2ème partie : instruments de musiques & objets sonores

Déroulement :

- I - La musique de film : histoire, rôle, analyse filmique :

- 1) Brève histoire de la musique de film
- 2) Initiation à l'analyse filmique et au rôle du son dans un film
- 3) Présentation des différentes fonctions d'une musique de film, exemples d'interactions musique / image et leur incidence sur le « sens » du film, illustrés par la vidéoprojection d'extraits de films significatifs.
- 4) Expérimentation de différentes musiques sur un même extrait de film.

- II - Extension possible : « A nous de jouer ! » : 1000 musiques pour un film...

- 1) Présentation & choix des instruments et objets sonores
- 2) « Training » musical », impro collective façon « soundpainting »
- 3) Projection, analyse & choix d'extraits de film à sonoriser (1 à 3) :
(soit *Carnet(s) de Chine*, soit un autre film, selon le choix de l'organisateur)
- 4) Élaboration en groupe de « Bandes Originales » différentes pour les extraits
- 5) Mise en commun et présentation par chaque groupe de sa ou ses Bande(s) Originale(s), et exploration des différents sens donnés à l'image selon les énergies musicales produites.

* En fonction du temps imparti à l'atelier, certaines parties de la progression pédagogique peuvent être mises de côté au profit d'autres. De même, selon que les participants sont musiciens ou pas, la partie « improvisation collective en direct » peut être remplacée par l'expérimentation de différentes musiques préenregistrées.

Atelier « danse avec l'écran » - exploration ludique d'un dialogue singulier

L'intervenante : Virginie Perret, danseuse et comédienne

Le public : ouvert à toutes personnes ayant une pratique corporelle, donc bien évidemment aux non danseurs. Groupe de 8 personnes. A partir de 12 ans si la proposition est faite à des enfants. : Une tenue souple est bien sûr recommandée pour cette pratique. Si le sol le permet l'atelier se fera pieds nus.

La durée : 1h30 à 3 heures suivant le public.

Le lieu : une salle suffisamment grande pour accueillir un groupe de 9 personnes en mouvement, avec un recul suffisant par rapport à l'écran ou la surface de projection.

Base tarifaire : 60€ TTC par heure et par intervenant, hors frais de déplacement (tarif dégressif – nous consulter)

Matériel fourni par le(s) intervenant(s) : 1 ordinateur portable, enceintes

Matériel à fournir par l'organisateur : 1 écran de projection, 1 paperboard avec marqueurs, éventuellement 1 vidéoprojecteur

Le contenu (de 1h30 à 3 heures, selon les publics) :

Introduction : présentation du projet et du film-support de l'atelier : « Carnet(s) de Chine » si l'atelier a lieu dans le contexte de ce ciné-spectacle, ou autre film (fiction ou documentaire) à déterminer avec l'organisateur. Dans le spectacle « Carnet(s) de Chine », la comédienne-lectrice se met parfois en mouvement pour danser devant l'écran de projection, devenant ainsi à travers son ombre un personnage du film, jouant avec les figures, les situations et les paysages défilant à l'écran. Il s'agit ici pour les stagiaires d'explorer cette relation fugace avec un paysage/partenaire mouvant.

* Nous prendrons d'abord bien sûr le temps de nous préparer par un petit échauffement et de nous mettre en mouvement par des jeux de miroir en duo et des marches sur le plateau tous ensemble.

* Nous regarderons ensuite les séquences du film avec lesquelles nous danserons.

Puis nous nous prêterons à différents jeux dansés, présentés succinctement ci-dessous.

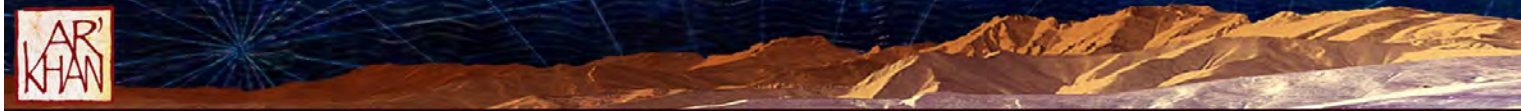
Pour chaque exploration il y aura un groupe de danseurs et un groupe de spectateurs.

Par demi-groupe ou duos, trios... , on rentrera et on sortira de l'image.

- On s'amusera avec son ombre, grande ou petite? S'éloigner et se rapprocher de l'écran par des marches rapides ou lentes.
- On se demandera 'qu'est-ce qui me donne envie d'aller danser et d'aller vers ?' (un visage, un paysage, une ambiance sonore...) et 'qu'est-ce qui me donne envie de sortir de l'image ?'
- On jouera à 'cache-cache avec l'écran' : danser en le regardant puis sans le regarder. Alternier ces différents rapports physiques et orientations dans sa danse. Se surprendre et laisser son imagination combler les trous. Se laisser guider par un autre sens que le regard : être à l'écoute du film.
- On suspendra parfois sa danse pour prendre le temps de saisir celle de ses partenaires danseurs et de s'en inspirer pour se remettre en mouvement.
- On s'immobilisera dans un corps qui garde la mémoire d'un geste, d'une attitude, entrevus dans le film, créant une sorte de paysage-souvenir parallèle à ce qui défile à l'écran.
- On pourra aussi à l'inverse s'amuser à continuer à danser lorsque le film s'arrête (noir ou image arrêtée), les danseurs prenant alors le relais du film... qu'est-ce que cela provoque chez le danseur? et chez le spectateur?

En fonction de ce qui se passe avec les stagiaires, chaque exploration durera plus ou moins longtemps, s'enrichira de leurs propositions pour se transformer peut-être en de nouvelles expériences à danser non répertoriées ici !

Atelier Carnets de voyage

- S'adresse à TOUT PUBLIC : adultes & adolescents (enfants > 7 ans) - Partie pratique : la maîtrise du dessin n'est pas nécessaire
- Durée 1 à 30h (variable selon l'option choisie, l'âge et le nombre des participants, et le support final)
- 1 intervenante / Nombre de participants : 15 maximum
- Base tarifaire : 60€ TTC par heure, hors frais de déplacement (tarif dégressif - nous consulter)

1) Sensibilisation au genre du carnet de voyage (1h) :

- ◆ Panorama historique et esthétique illustré du carnet de voyage (du compte-rendu d'exploration lié aux Grandes Découvertes au carnet contemporain, papier et multimédia)
- ◆ Exploration, feuilletage et appropriation par les participants de ce support (nombreux ouvrages)

2) Extension a) Création d'un carnet "papier"

Collectage, écriture :

◆ Création et/ou collectage par les participants d'images & d'objets destinés à être collés (dessins, photos, coupures de journaux, emballages, tickets, éléments végétaux, petits objets plats (...)). Techniques de transfert et/ou traitement numérique...

◆ Choix d'éléments graphiques, typographiques et/ou calligraphiques d'une gamme colorée...

◆ Rédaction de textes personnels en lien avec le voyage conçu par chacun, en regard des éléments graphiques collectés.

◆ Éventuelle collecte de textes préexistants (poèmes, chansons, par exemple dans la langue du pays, ou une langue imaginaire), de récits d'autres voyageurs & explorateurs, recettes de cuisine...

Réalisation et déclinaison éventuelle sur différents supports :

◆ Réalisation des carnets papier : travail sur la narration et la chronologie, travail esthétique - dessin, écriture, collage, assemblage et mise en page (...)

◆ Les carnets, scannés, pourront être déclinés également sous forme d'expo ou présentation numérique (mur Padlet, Prezi, Genial.ly).

◆ De même les carnets peuvent être présentés sous une forme spectaculaire : vidéoprojection accompagnée de musique, lectures... :

3) Extension b) Création d'un carnet vidéo (associé par exemple à un voyage scolaire), initiation aux techniques de prise de vue, au montage, au mixage, travail de commentaire (recherche documentaire sur les pays explorés). 6 à 12h

4) Extension c) Création un carnet-spectacle musical pluridisciplinaire intégrant en vidéoprojection les productions papier et/ou vidéo et les interventions en direct des stagiaires (musique, texte, danse...).

Les objectifs de cet atelier sont l'épanouissement de la sensibilité plastique et littéraire des participants, de leurs compétences artistiques et pratiques, le développement de leur ouverture sur le monde et leur curiosité, ainsi que, le cas échéant que l'appropriation d'outils numériques. L'exotisme n'est en rien obligatoire, tout est question de sensibilité et de curiosité, pour le lointain comme pour le proche.