

gmem

CENTRE
NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE

LES
PRODUCTIONS
DU GMEM

marseille

LES PUPITRES DE LA CAYOLLE

PROJET DE CRÉATION PARTAGÉE
2017-2019

PROJET DE CRÉATION PARTICIPATIVE 2017-2019

© Julia Lopez

« Les Pupitres de la Cayolle » est un projet de création artistique partagée, mené sur le territoire de la Cayolle, situé au sud de Marseille. Son objectif est de faire travailler collectivement une large part de la population du quartier dans une dynamique de création et de pratique artistique pour susciter la rencontre et le partage entre ses habitants.

Il prendra la forme d'ateliers, de temps de concerts et de sensibilisation aux musiques de création.

Il s'appuie sur deux projets emblématiques du quartier :

« Les Petits violons des Calanques » est un groupe de 24 jeunes violonistes amateurs qui s'exercent tous les midis au sein de l'école primaire depuis mars 2016, sous l'impulsion du CIQ Les hauts de Mazargues La Cayolle ; et l'association Abiho Calanques mène un travail de sensibilisation aux abeilles en essayant des ruches à différents endroits du territoire et en organisant des chantiers éducatifs.

OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif premier du projet est de lancer une dynamique de création partagée et collective sur un territoire qui souffre de très forts contrastes (population, environnement, architecture) et d'un manque de mixité sociale.

Les « Pupitres de la Cayolle » vise à susciter la rencontre et l'échange autour d'un projet collectif, la mise en commun de savoirs et le développement d'un patrimoine culturel commun.

L'objectif principal du GMEM est la sensibilisation aux musiques de création par l'apprentissage d'une pratique, la découverte des œuvres et la rencontre avec des artistes professionnels.

ARTISTES ASSOCIÉS

- Maël Bailly, compositeur
- Ensemble C Barré, ensemble de musique associé au GMEM et l'Orchestre à l'école
- Marc Hajjar, chef d'orchestre
- Joël Chouquet, violoniste et enseignant à la Cité de la Musique de Marseille
- Gaëtan Parsehian, compositeur électroacoustique
- Isabelle Lorenzino, musicienne intervenante
- Katell Guillou, écrivaine

Structures partenaires :

- CIQ Les hauts de Mazargues La Cayolle
- Association Abiho Calanques
- École maternelle Calanques de Sormiou
- École primaire Calanques de Sormiou
- Collège Roy d'Espagne
- ESAT "Les Argonautes"
- Théâtre du Centaure
- Maison de quartier Baou de Sormiou
- Mairie de Marseille 9/10ème

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

Publics « directs »

- Élèves de l'école maternelle des Calanques : 2 classes de toute petite et petite/moyenne section (environ 40 enfants entre 2 et 4 ans)
- Élèves de l'école primaire des Calanques : 1 groupe de 24 violons déjà constitué, 1 classe de CM1/CM2 (21 enfants)
- Élèves du Collège du Roy d'Espagne : 2 classe de 5ème (environ 40 enfants)
- 1 groupe d'habitants du quartier (10 personnes)

Publics « indirects »

Les enseignants et équipes pédagogiques, les familles, les habitants, les usagers de la Maison de quartier et notamment les enfants accueillis au Centre aéré

Durée du projet :

De novembre 2017 à mai 2019

AVEC QUELS PARTICIPANTS ?

Le projet est conçu sur l'idée que chaque groupe de participants (écoliers, collégiens, habitants) travaille sur le principe du pupitre d'orchestre : il s'agit de souder chaque groupe dans une identité sonore qui soit l'émanation de sa spécificité, de sa propre approche du son. Chaque pupitre est donc autonome et peut fonctionner indépendamment mais tous les pupitres peuvent également être réunis pour une production collective.

La première année du projet a été le moment de la création et de la « mise en marche » des différents pupitres avec l'objectif de trouver pour chacun des groupes une tessiture, une couleur musicale et un type de pratique qui lui soient propres et qu'il commence à maîtriser.

Suite à ce premier temps de « lancement » du projet, un travail d'écriture et de composition va être mené pour rassembler les pupitres dans l'objectif d'une création finale qui prendra la forme d'un conte musical.

PLUSIEURS PUPITRES ONT ÉTÉ PRÉDÉTERMINÉS EN CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES

Pupitre «Petits violons des Calanques», avec les élèves de l'école primaire des Calanques

Constitué de 24 enfants, les « Petits violons des Calanques » consacrent une heure et demi par jour à l'apprentissage du violon avec comme enseignants Joël Chouquet et Chantal Renaud, directrice retraitée de l'école. Le CIQ, à l'origine de cette action depuis mars 2016, organise régulièrement des petits concerts de ce « groupe » dans différents événements.

Pupitre «Feuille A4», avec les enfants de l'école maternelle des Calanques

Au vu de la qualité des travaux d'arts plastiques réalisés par les élèves de l'école maternelle, il a été envisagé, avec l'équipe pédagogique, de développer une pratique sur le lien entre geste pictural et musical autour du support de la feuille A4 et d'éprouver avec les enfants les différents modes de jeu (tapoter, froisser, déchirer, griffer). Ces expérimentations pourront également donner lieu à la préparation de tout ou partie des décors pour les restitutions du projet.

Pupitre percussions, avec une classe de CM2 de l'école primaire des Calanques

La partie percussions du projet sera prise en charge par une classe de l'école primaire : après une découverte des différentes matières sonores à expérimenter, ainsi que des divers modes de jeu, ils s'exerceront à l'improvisation autour de différentes formes de percussions.

Pupitre électroacoustique, avec une classe de 5ème du Collège Roy d'Espagne

Dans une dynamique transdisciplinaire, les élèves travailleront à la transposition du texte du conte en créations électroacoustiques.

Accompagnés par l'enseignant en Arts appliqués et un compositeur de musique électroacoustique, ils pourront réaliser des captations sonores sur le territoire (notamment en lien avec les abeilles), et seront initiés au traitement des sons par ordinateur.

Pupitre voix, avec un groupe d'habitants

Les participants impliqués dans la partie chantée du projet seront recrutés de façon informelle par le biais des associations locales et de la Maison de quartier ; une rencontre musicale proposée en novembre 2018 sera l'occasion de leur représenter le nouveau pupitre.

Pupitre C Barré, constitué des musiciens associés au projet

Les musiciens de l'ensemble prenant en charge les interventions auprès des publics scolaires seront intégrés au projet de création finale.

© Pierre Gondard

QUELLES ACTIONS AUTOUR DU PROJET ?

DE LA SENSIBILISATION À LA RESTITUTION

Actions de sensibilisation

Les périodes de pratique seront alternées par des moments de rencontre artistique soit sous forme de « salons de musique » (temps de démonstration, d'échange, voire de manipulation permettant la découverte de l'univers artistique de l'intervenant), soit sous forme de concerts/spectacles.

Ces rencontres pourront être mises en œuvre soit au sein de La Cayolle soit à l'extérieur, notamment dans le cadre de la programmation du GMEM.

Des médiations seront également organisées autour de ces propositions.

D'autre part, pour une meilleure cohérence dans les actions menées auprès des publics scolaires, il sera fait appel à un musicien-intervenant d'artiste qui travaillera, au-delà de la pratique, à la sensibilisation des élèves (découverte du répertoire associé au projet, écoutes musicales, expérimentations artistiques diverses...) sur la totalité du projet.

Restitution(s) du projet

Des restitutions d'étapes seront mises en place à différents moments du projet : lors des mini-stages organisés chaque trimestre, au sein des groupes de participants concernés, ainsi qu'à la fin de la première année pour faire se rencontrer l'ensemble des pupitres.

Un spectacle collectif engageant plusieurs des pupitres du projet sera présenté le vendredi 10 mai 2019, dans le cadre du Festival Les Musiques du GMEM. Des « petites formes dérivées » de ce spectacle seront également programmées à différents endroits du territoire de La Cayolle et ses alentours entre mai et juillet 2019.

Traces ou documentations

L'ensemble des ateliers et rencontres fera l'objet de « reportages » audiovisuels.

Plusieurs enregistrements sonores seront réalisés notamment lors des restitutions d'étapes. Les différentes phases du projet seront valorisées sur les sites internet, newsletter et réseaux sociaux des nombreuses parties prenantes.

Modalités d'évaluation

Il est envisagé de mettre en place des questionnaires semi-directifs auprès des participants (partenaires, habitants, élèves), ainsi que de prévoir un suivi qualitatif de quelques participants de chaque pupitre sur un temps prolongé au-delà de la durée du projet.

Élargissement du projet

Plusieurs autres partenaires ont également été identifiés sur le territoire qui pourront être associés au fur et à mesure que le projet se dessinera précisément au sein du « premier cercle » des participants. Les bailleurs sociaux, les maisons de retraite, le Parc national des Calanques, le Théâtre du Centaure et les associations constitueront certainement à moyen terme des relais complémentaires du projet.

Le Lycée Poinso Chapui ou l'ESAT Les Argonautes seront contactés dans un second temps pour envisager de mettre en place avec eux des pupitres complémentaires ou simplement enrichir la bande électro-acoustique.

QUI SONT LES ARTISTES INTERVENANTS ?

ARTISTES ASSOCIÉS AU PROJET

Maël Bailly, compositeur coordinateur artistique du projet

C'est par la pratique des musiques improvisées que Maël Bailly prend le chemin de la création musicale. Violoniste d'origine, il passe à l'alto en intégrant la classe de Gilles Deliège au conservatoire de Tours, et découvre le répertoire contemporain. Il obtient son prix de perfectionnement, ainsi qu'un DEM d'écriture et de musique de chambre. La rencontre avec Alessandro Solbiati, déterminante, va lui ouvrir la voie de la composition. Il est reçu l'année suivante au conservatoire de Paris en classe d'écriture XXe et XXIe siècles puis, en 2014, dans la classe de composition de Gérard Pesson. Il participe à l'académie Voix Nouvelles de Royaumont en 2016. Parallèlement à la composition, il se produit et enregistre en tant qu'altiste, notamment au sein du quatuor Medvedkine (ciné-concert contemporain), du quatuor Padam (répertoire classique et chanson de rue) et sur la scène des musiques improvisées, qu'il pratique notamment au contact de Joëlle Léandre, Alexandros Markéas, Vincent Le Quang, ou Dominique Piffarelli. Sa musique a été jouée par le Divertimento ensemble, le MDI ensemble, et le quatuor Athamar.

Marc Hajjar, chef d'orchestre

Demi-finaliste du Concours International de Besançon 2015, Marc Hajjar se distingue par un double parcours atypique, à la fois scientifique et musical. Centralien de formation, diplômé en 2006 et titulaire de son prix de violon, il continue une intense pratique orchestrale en dehors de son activité d'ingénieur. Son intérêt pour la direction s'affirmant, il travaille avec Jean-Sébastien Béreau à Lille. Il est accepté à l'Académie Järvi en 2013, à la Royal Academy of Music de Londres (RAM) dans la classe de Colin Metters et Sian Edwards puis décide de se consacrer pleinement à la direction d'orchestre. Il reçoit également la formation de nombreux maîtres tels que Mark Elder, David Zinman, Péter Eötvös et Mathias Pintscher. À Besançon, il dirige l'orchestre Victor Hugo Franche Comté et l'orchestre de Bâle. Diplômé en 2015 du Master de la RAM, il poursuit ses nombreux projets comme les orchestres Place de l'Opéra et l'Ensemble Nouvelles Portées, fondés avec Victor Jacob. Ce dernier ensemble, en pleine expansion, prépare ses prochaines productions en France et à l'étranger, à travers des projets innovants incluant une création de Karol Beffa pour deux chefs et un orchestre. À travers ceux-ci, Marc associe pleinement son profil d'entrepreneur expérimenté à ses ambitions artistiques. Sensible à la pédagogie et la transmission à travers les initiatives de ses formations, il continue cette démarche en étant activement impliqué depuis peu dans le dispositif DEMOS à Montbéliard.

Gaëtan Parseihian, musicien et compositeur

Gaëtan Parseihian est compositeur de musique électroacoustique et chercheur dans le domaine de la perception sonore. En 2006, il crée avec trois collaborateurs Brane Project. Au sein de cette structure, il travaille sur la mise en espace et compose ou adapte plusieurs pièces en multipistes. Il développe son écriture au CRD de Pantin puis à la Cité de la Musique de Marseille et interprète ses pièces sur différents dispositifs de multidiffusion. Il fait partie du collectif

Soma qui propose des massages sonores et travaille au sein du collectif Deletere. Parallèlement, il est chercheur contractuel au Laboratoire CNRS-PRISM où il oriente ses travaux vers la perception sonore, les interfaces hommes-machines, les techniques de spatialisation et la perception du son dans l'espace.

Isabelle Lorenzino, intervenante voix et percussion

Née dans une famille de musiciens, j'ai commencé à apprendre la musique dès mon plus jeune âge. Après 14 ans de formation classique en violon, j'ai cherché comment donner un nouveau souffle à ma pratique en allant voir du côté des musiques actuelles et de l'improvisation jazz, de l'histoire de la musique, du chant et du ukulélé. J'ai finalement décidé de devenir musicienne intervenante afin d'allier ma passion pour la musique sous ses multiples facettes à mon désir d'œuvrer pour le lien social et le droit à la culture pour tous. Aujourd'hui, j'anime des ateliers de pratiques diverses auprès de publics variés, avec tout de même une prédilection pour les démarches d'improvisation et de création. Je viens également d'intégrer la première année de la classe de composition électroacoustique de Pascal Gobin au CNRR de Marseille.

Katell Guillou, écrivaine

Katell Guillou est née à Nantes en 1981. Après des études de lettres et de philosophie, elle entre à l'école de cinéma de la Femis dans le département Scénario. Elle en sort diplômée en 2010. Elle est l'auteure de plusieurs courts-métrages sélectionnés en festival ainsi que de nombreuses fictions radiophoniques pour France Culture, dont des adaptations (Le Chat du Rabbin, d'après la BD de Joann Sfar ; Pars vite et reviens tard, d'après le roman de Fred Vargas...) et des œuvres originales (La Force de Coriolis ; Ecoutes sensibles ; Les Verdoyants...). Elle a reçu en 2018 le Prix Radio SACD.

Ensemble C Barré

Cet ensemble instrumental constitué et dirigé par Sébastien Boin, est avant tout le fruit d'une rencontre entre 12 musiciens. Ce groupe singulier, associé au gmem-CNCM-marseille depuis 2013, est formé de personnalités riches, passionnées et profondément investies dans la création et la diffusion du répertoire contemporain. La prédominance des cordes pincées, ainsi que d'instruments dont l'usage n'était qu'exceptionnel il y a encore peu, confère à l'ensemble une personnalité bien distincte au sein du paysage musical d'aujourd'hui. Animé du désir de faire vivre le répertoire contemporain auprès d'un public toujours plus large, C Barré entend avec enthousiasme de multiples activités de sensibilisation. En ce sens, l'ensemble consacre une part de son travail à la formation des jeunes publics, essentiels au développement de la musique contemporaine, notamment en collaboration avec le CFMI d'Aix en Provence, mais aussi à l'aide de dumistes, de conférenciers ou des musiciens de l'ensemble. Cbarré propose des interventions pédagogiques, ainsi que des ateliers de création musicale au sein d'écoles primaires, de collèges, de conservatoires, ou encore de lieux publics comme les bibliothèques municipales.

QUAND ?

De septembre 2016 à mai 2017, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le GMEM et les partenaires locaux.

Des réunions de concertation et des visites des structures du territoire ont été organisées en présence du compositeur Maël Bailly, ainsi que de l'ensemble C Barré. Les partenaires ont également été invités sur des temps de programmation du GMEM (Festival Nuits d'Hiver, Écoutes commentées, Projection du Film «Sans nom dit»)

CALENDRIER

2017-2018

Novembre 2017

- Concert-rencontre à la Maison de Quartier du Baou de Sormiou pour le lancement du projet (2 séances scolaires en journée + 1 séance tout public en soirée) autour des musiciens associés au projet
- Mini stage de pratique avec plusieurs rencontres avec chaque groupe, animé par Maël Bailly et un musicien intervenant

Décembre 2017 - Février 2018

Ateliers de pratique tous les 15 jours animés par le musicien-intervenant en alternance avec les artistes associés sur chacun des pupitres

Fin Mars 2018

Mini stage de pratique avec plusieurs rencontres avec chaque groupe, animé par Maël Bailly et un musicien-intervenant

Avril-Mai 2018

Ateliers de pratique tous les 15 jours animés par le musicien-intervenant en alternance avec les artistes associés sur chacun des pupitres
+ Mai 2018 Venue de participants sur un temps de programmation du Festival Les Musiques organisé par le GMEM

Juin 2018

Mini stage de pratique avec plusieurs rencontres avec chaque groupe, animé par Maël Bailly et un musicien-intervenant
+ 1 présentation le 21 juin à la Maison de Quartier de La Cayolle et le 24 juin dans le cadre des Dimanches de la Canebière.

2018-2019

Novembre 2018

- Concert-rencontre au Théâtre du Centaure pour la relance du projet (séance tout public en soirée) autour des musiciens associés au projet.

Décembre 2018 - Février 2019

Ateliers de pratique tous les 15 jours animés par les artistes associés sur chacun des pupitres.

Mars 2019

Mini stage #1 de pratique avec plusieurs rencontres avec chaque groupe, animé par Maël Bailly et Isabelle Lorenzino.

Avril - Mai 2019

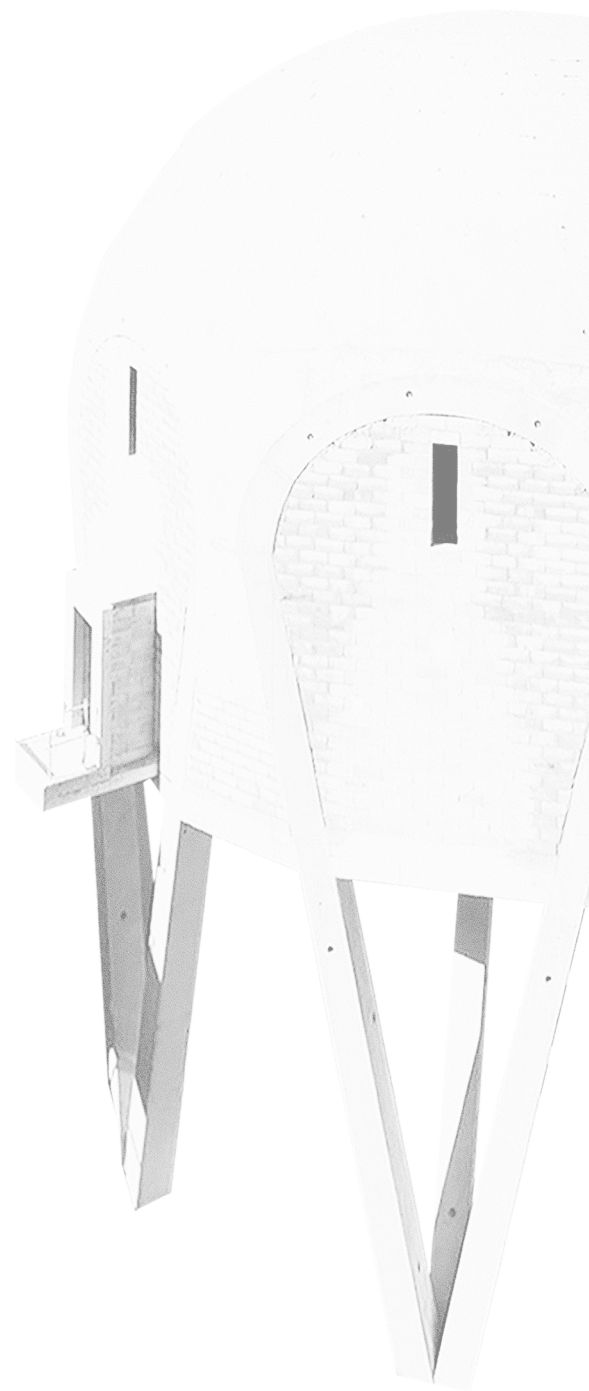
Ateliers de pratique tous les 15 jours animés par les artistes associés sur chacun des pupitres.

Mai 2019

Mini stage #2 de pratique avec plusieurs rencontres avec chaque groupe, animé par Maël Bailly et Isabelle Lorenzino.
Présentation de la création collective au sein du Festival Les Musiques, le vendredi 10 mai 2019 au grand plateau de la Friche La Belle de Mai.
Reprise de cette création à la Maison de Quartier La Cayolle, le lundi 13 mai.

Le gmem-CNCM-marseille, labellisé en 1997 Centre National de Création Musicale et dirigé depuis 2011 par Christian Sebille, conduit des actions dans le domaine de la création musicale, la recherche, la formation et la pédagogie, la production et la diffusion des musiques d'aujourd'hui, notamment dans le cadre des festivals "Les Musiques" et "Reevox" et autres événements (concerts, installations, rencontres, résidences...) à rayonnement national et international.

Le GMEM couvre un champ musical vaste : musiques mixtes, électroacoustiques, électroniques, instrumentales et vocales... et développe des projets pluridisciplinaires liés aux arts numériques, plastiques et visuels, à la danse et au théâtre.

gmem-CNCM-marseille
Centre National de Création Musicale

Friche La Belle de Mai
41, rue Jobin 13003 MARSEILLE
04 96 20 60 10
GMEM.ORG

Contact : Arnaud Julien
arnaud.julien@gmem.org

