

DUEL Atelier

Résumé du projet

Le boîtier Phonotonic est un objet connecté équipé d'un capteur de mouvement, qui permet à l'utilisateur de (re)composer intuitivement de la musique avec ses propres mouvements. L'ensemble Court-circuit, avec l'aide d'un réalisateur en informatique musicale propose d'utiliser ces objets au cours de séances avec un petit groupe de jeunes enfants pour leur faire découvrir de manière ludique la création musicale.

Phonotonic

Phonotonic change notre manière de vivre la musique. Notre attitude, notre humeur, notre manière de bouger — Phonotonic prend en compte ces éléments pour une expérience musicale unique. C'est un objet connecté (le capteur) et une application (le cerveau) qui transforment le mouvement en musique, pour le loisir, le sport, tous les moments où nous écoutons de la musique.

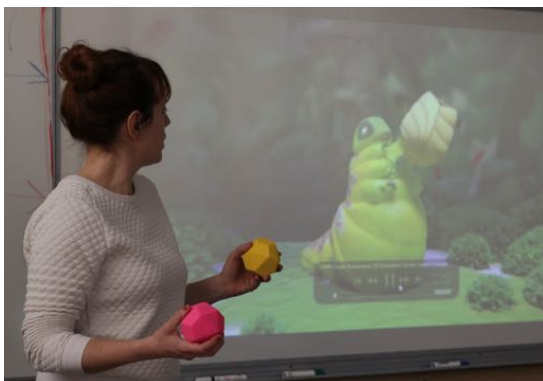
Phonotonic est un outil à portée de tous, novices amoureux de la musique et musiciens experts à la recherche de nouveaux moyens d'expression. Phonotonic permet à tous de se révéler à travers la musique et donne aux élèves des possibilités d'expression jusqu'alors réservées aux musiciens expérimentés.

Phonotonic est un produit de la startup française Phonotonic (de la French Tech distinguée au CES 2015) spécialisée dans la musique interactive et les objets connectés. La startup est le fruit de dix ans de recherche de Nicolas Rasamimanana menés avec des musiciens professionnels à l'IRCAM. Aujourd'hui l'équipe Phonotonic apporte cette technologie au plus large public.

https://www.youtube.com/watch?v=mhM_rbFWCCs

Les intervenants

Alice Daquet

Artiste protéiforme, Alice Daquet, alias Sir Alice, articule son travail autour du son. Elle débute sur scène à 14 ans au sein d'un groupe de rock alternatif punk. Diplômée en sciences cognitives et neurosciences, elle sera chercheur plusieurs années à l'Ircam autour des interfaces homme/machine. Son premier album intitulé *n°2* sort en 2004. Dans le domaine des arts plastiques, ses installations constituées de sons organiques donnent à entendre l'intérieur, tel un voyage

dans le corps humain. Ses performances, elles, parlent de l'extérieur, de l'apparence, de la manière dont nous tentons de socialiser notre organisme. Sir Alice se joue de la mise en scène du corps dans un environnement sonore et visuel, pour parodier, imiter ou contredire les clichés d'une société prônant le modèle unique.

Nicolas Rasamimanana

D'une double formation ingénieur et chercheur, Nicolas Rasamimanana a travaillé pendant dix ans à l'IRCAM sur de nouvelles formes de faire et d'interagir avec la musique.

Ses travaux se sont notamment concentrés sur des systèmes combinant captation du mouvement et moteurs de synthèse sonore.

Nicolas Rasamimanana a également suivi une formation classique en violon, instrument qu'il a commencé à l'âge de 5 ans et qu'il continue de pratiquer aujourd'hui.

En 2011, il fonde la start-up Phonotonic.

COURT CIRCUIT

Philippe Hurel, directeur artistique

Jean Deroyer, directeur musical

Le compositeur Philippe Hurel et le chef d'orchestre Pierre-André Valade créent l'ensemble Court-circuit en 1991, à la suite d'une rencontre avec les fondateurs de la galerie Analix de Genève. Ensemble « créé par un compositeur pour des compositeurs », Court-circuit s'est affirmé d'emblée comme un lieu d'expérimentation, un projet artistique qui valorise une intense prise de risques dans un esprit de liberté totale. Son engagement fort en faveur de la création musicale contemporaine est le ciment véritable de

l'ensemble : au-delà de son nom en forme d'étendard, c'est aux musiciens et à leur chef Jean Deroyer qui l'animent avec détermination et virtuosité, que Court-circuit doit son identité nerveuse, rythmique, incisive. Partenaire recherché des compositeurs, l'ensemble assume joyeusement son rôle d'agitateur de la scène contemporaine internationale.

Court-circuit est l'invité des programmations internationales les plus dynamiques – festivals Maerzmuzik, Ultima, Printemps des Arts, Musica Electronica Nova, Traiettorie, Gaida... – et écume les hauts lieux français de la création et de la diffusion : les festivals Agora, Manifeste, Novelum, Aujourd'hui Musiques à Perpignan, Messiaen au Pays de la Meije, mais aussi l'Opéra de Reims, l'Arsenal de Metz, les théâtres de Caen et Besançon, l'Opéra de Paris...

Court-circuit s'implique dans des projets interdisciplinaires qui excèdent la sphère de la musique contemporaine. Après avoir collaboré avec l'Opéra de Paris pour des créations chorégraphiques (Preljocaj, Lagraa), l'ensemble monte, en partenariat avec le Théâtre des Bouffes du Nord, deux opéras de chambre de Frédéric Verrières mis en scène par Guillaume Vincent (*The Second Woman* en 2011 et *Mimi* en 2014), avant d'entamer un partenariat avec l'Opéra comique pour la création de *La princesse légère*, opéra de Violeta Cruz mis en scène par Jos Houben (2017).

En parallèle, Court-circuit tourne plusieurs ciné-concerts qu'il a créés, tels *Paris qui dort* (film de René Clair, musique de Yan Marez), et *Les hommes le dimanche* (film de Robert Siodmak, musique d'Alexandros Markeas).

Court-circuit affirme sa vocation pédagogique en collaborant régulièrement avec les conservatoires d'Ile-de-France. En 2012, l'ensemble s'implante dans les Hauts-de-Seine, où il mène de nombreux projets avec des établissements d'enseignement musical et des structures de diffusion territoriale. En 2014-15, il est en résidence au Conservatoire de Gennevilliers, avant d'être accueilli, en 2015-16, au Théâtre de Vanves.

L'ensemble est régulièrement sollicité pour participer à des programmes européens – Integra (2006-2011) dédié aux musiques mixtes, Re:new Music project (2009-2011)...

La discographie de Court-circuit est riche d'une quinzaine d'enregistrements qui reflètent fidèlement son vaste répertoire : Bertrand, Blondeau, D'Adamo, Fineberg, Grisey, Hervé, Hurel, Leroux, Matalon, Monnet, Murail, Reynolds et Schneller.

Plusieurs fois Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, ces CDs ont été distingués par de nombreuses récompenses (Choc du Monde de la Musique, Diapason d'or, 10 de Répertoire...).

L'ensemble Court-circuit est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, par le Conseil Départemental 92, la SACEM et la SPEDIDAM pour l'ensemble de ses activités, le FCM et MFA pour sa production phonographique

Pédagogie

Dans cet atelier, il est proposé aux élèves d'aborder la musique sous un angle nouveau, un accès plus immédiat à la musique, par le corps, le tangible et le mouvement. Grâce à cette simplicité d'utilisation des objets Phonotonic, le contenu pédagogique de cet atelier repose sur la mise en place de situations musicales ludiques afin d'éveiller l'écoute, la collaboration et l'interaction entre les enfants. De la simple reproduction de petites séquences sonores à la construction collective d'un morceau ou d'une improvisation musicale, les enfants seront acteurs et même corporellement impliqués dans les processus de (ré)création musicale à travers les objets Phonotonic.

Cette forme d'interaction vivante et ludique favorise plusieurs objectifs d'un point de vue individuel :

- coordination des mouvements
- synchronisation avec un rythme
- appréhension de l'espace, du temps
- écoute active du contenu sonore
- découverte de structures et processus musicaux simples : répétition, superposition, décalages...

et d'un point de vue collectif :

- écoute des autres
- jeu(x) collectif(s)
- synchronisation et coordination avec les autres
- collaboration et des rôles de chacun (tels dans un ensemble avec soliste(s))

Déroulement

Organisation des séances : l'idéal est de mener cet atelier sur plusieurs séances et de les concentrer au maximum, mais le format est variable et peut s'adapter au contexte dans lequel se déroule l'atelier.

Durée des séances : de 1h15 à 1h30

Âges : enfants de tous âges

Profil : possibilité de s'adresser à des enfants de classes spécialisées (Ulis, Upe2a, etc...)

Effectif maximal par séance : 8-10 élèves

Intervenants : Alice Daquet, 1 intervenant Phonotonic, 1 musicien de Court-circuit

Les premières séances seront consacrées à la découverte des objets physiques et musicaux, avant la mise en pratique des jeux sonores évoqués précédemment, et qui permettront le développement des qualités d'écoute et d'interactions plus ciblés.

Quelques exemples de scénario :

- reproduction d'une séquence proposée par l'encadrant ou par un enfant
- jeux avec deux séquences (rythmique et mélodique) : superposition, décalages (canons)
- développement (par les enfants) d'un morceau à récapitulation : répétition et ajout d'un élément
- ajout de variations sur une ou plusieurs séquence(s) proposée(s)
- invention d'une séquence mélodique sur une séquence rythmique prédéfinie (et inversement)
- challenges ou duels : accélérations du rythme, échange de séquences de plus en plus complexes
- accompagnement musical d'un film d'animation

Moyens techniques

Fourni par Phonotonic :

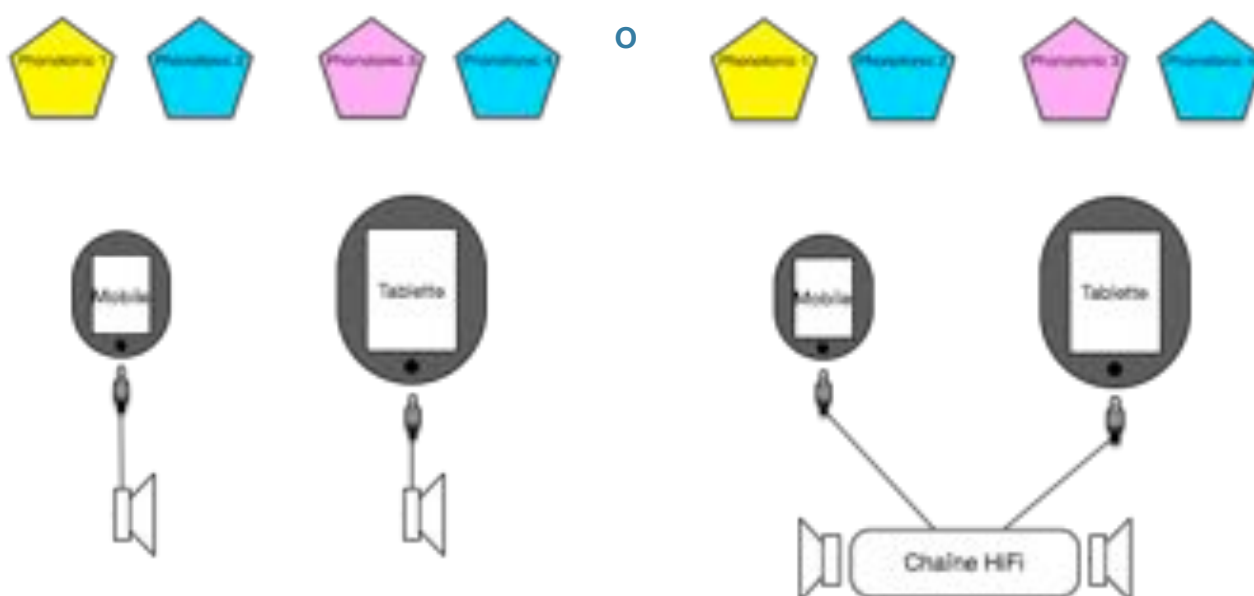
- 4 objets Phonotonic
- 2 smartphones ou tablettes avec l'application
- si besoin : câbles mini-jack

À fournir par l'établissement organisateur :

- 1 (si possible 2) enceinte(s) amplifiées
ou bien
- une chaîne HiFi
- 1 (ou 2) câbles mini-jack de raccordement au système de son (enceinte(s) ou chaîne)

Schémas :

Budget

Sur demande

Historique

11-12 juin 2015, Théâtre de Vanves : séances à destination de scolaires (5-10 ans)

12 juin 2015, Théâtre de Vanves : séance tout public

Avec la participation du compositeur Andrea Cera

7 novembre 2015, Festival Musiques démesurées (Clermont-Ferrand) : séances à destination de jeunes

Avec la participation du compositeur Andrea Cera

20-21-23-24 février 2017, d'Issy-les-Moulineaux : séances à destination de primaires (2 classes d'UPE2A / 1 classe Ulis)

Contact

Hélène Le Touzé, production@court-circuit.fr / 00 33 (0)6 89 16 64 00