

La compagnie (Mic)zzaj présente

Musique et Image

Atelier pédagogique & artistique

Intervenant :

Pierre Badaroux, contrebassiste et compositeur

Contact :

Christine Anthonioz-Blanc :

06 88 58 56 43

production@miczzaj.com

Pierre Badaroux

06 13 03 13 15 / 01 71 26 59 09

pbadaroux@miczzaj.com

Ce projet permet de sensibiliser les enfants et professeurs aux rapports de l'image et de la musique, par le biais de :

- la découverte : extraits de films et de musique, cinéma-concert...,
- la pratique : création sonore sur ordinateur en accompagnement de film muet.

Les actions pédagogiques proposées ici s'appuient sur l'expérience menée en Savoie, auprès de 8 classes du 1er et 2nd degré, et en Ile-de-France auprès de 3 classes de 1er et 2nd degré pendant l'année scolaire 2007/2008. En 2008/09, auprès de 3 classes du 1er degré, avec l'Inspection Académique de l'Isère, en 2009/10 auprès de 2 classes de Savoie, 1 classe de Haute-Savoie et 1 classe d'Eure-et-Loire.

Depuis 2008/2009, ces actions sont menées auprès de nombreuses classes de 2nd degré du département du Rhône à travers les actions innovantes du centre ERASME, par le biais d'Internet (rencontre d'un artiste avec les classes à travers des sites dédiés – www.laclassed.com et <http://finisterrae.laclassed.com/>).

Ces actions pédagogiques ont été commandées et soutenues, en 2007/08, par l'Inspection Académique de la Savoie, le Conseil Général de la Savoie, la DRAC Rhône-Alpes, l'ADMS 73, la ville du Kremlin-Bicêtre, la Muse en Circuit, centre national de création musicale, l'Inspection académique du Val-de-Marne. Elles ont été menées dans le cadre d'une résidence de création de cinéma-concert pour le film **Finis Terrae** de Jean Epstein (1929) à Saint-Jean de-Maurienne en avril 2008, soutenue par le Conseil Général de la Savoie, la Ville de Saint-Jean de Maurienne, la SPEDIDAM, la Région Rhône-Alpes.

Pourquoi cette démarche pédagogique ?

Elle est liée à la démarche artistique de la compagnie qui a développé, depuis plusieurs années, un travail important de création de cinéma-concerts, et qui en a retiré plusieurs remarques :

- Mêler image et musique est constant de nos jours, mais l'on n'y porte qu'une faible attention car l'image prédomine.
Faire prendre conscience de l'importance du son dans l'élaboration du sens de l'image.
- Image et musique dégagent leur propre sens, et peuvent exister seuls ; mais le choix de les réunir consiste en la création d'un troisième élément, le « musiquimage » qui dégage ses propres codes.
Comprendre cette relation d'autonomie/dépendance entre l'image et le son, et donner des outils d'analyse critique.
- Faire (re)découvrir le cinéma muet, sa modernité, son inventivité, et le rendre plus accessible par sa rencontre avec la musique vivante.
Développer le goût du spectacle, du cinéma.
- Composer nécessite une cohérence, une construction.
Développer la structuration des idées, de la pensée, architecturer, donner une forme à l'histoire sonore comme on le fait pour ses idées, son langage, une rédaction...
- Pratiquer pour mieux comprendre
Pour se rendre compte de l'importance du son et pour développer une créativité, réaliser la mise en son d'un extrait de film.
- Décloisonner
Développer la créativité et l'expression individuelle avec une démarche poétique libre.

Ce projet a également permis d'aider à la **prise en main de l'outil informatique** (maniement de la souris, utilisation du copier/coller, déplacement d'objets...) par une approche ludique, créative, différente.

Articulation du projet

Le projet s'articule autour de quatre étapes pendant une année scolaire:

- 1/ Rencontres, analyses, exercices à partir d'extraits de films, de musiques et de bandes originales.
- 2/ Découverte du « cinéma-concert »
- 3/ Ateliers pratiques
- 4/ Spectacle de la compagnie

1/ Rencontres, analyse, exercices

- Rencontre avec les professeurs pour un temps de formation sur le rapport musique et image: exercices participatifs, analyse d'extraits de films, textes d'analyse...

Chaque professeur reçoit un DVD, des articles, une bibliographie.
(4 heures)

- Rencontre en classe avec les enfants : exercices participatifs, extraits de films, présentation du film et des extraits de *Finis Terrae*.
(3 heures)

- *Travail en classe nécessaire sans l'intervenant : les professeurs regardent des extraits de Finis Terrae, font un travail d'analyse des séquences (proposer des adjectifs pour expliquer, raconter...)*

2/ Découverte du « cinéma-concert »

- Un spectacle de cinéma-concert de forme courte.

Ce cinéma-concert, très mobile, se joue dans les écoles.

Un duo de musiciens joue une musique originale pour le court-métrage *La fièvre des échecs* de Vsevolod Poudovkine.

A l'issue du spectacle, un échange s'engage avec les enfants sur ce qu'ils ont perçu, ressenti du rapport de la musique et de l'image, puis un extrait du film est projeté à nouveau, 4 fois, accompagné de 4 musiques différentes. Nouvel échange sur les différentes perceptions de la musique et des images.

3/ Ateliers pratiques

- Des ateliers pratiques : à partir d'une banque de sons non figuratifs (fournie ou fabriquée par les enfants à l'aide d'enregistreurs), les enfants créent leur mise en sons des extraits de *Finis Terrae* sur ordinateur.

(Une demi-journée de formation au logiciel + 4 demi-journées de pratique par classe en temps groupé sur une semaine en présence du professeur et de l'intervenant musical. Dans le cas où les enfants réalisent leur propre banque de sons, prévoir un temps supplémentaire à définir.)

Les logiciels utilisés pour ce travail sont Audacity (libre) ou Live (commercial) ou MusicMaker (commercial) .

- En option, il est possible de développer, en amont du travail informatique des ateliers de pratique instrumentale et/ou vocal. Mise en place de dispositifs (groupe, directions...) en accompagnement sonore des extraits du film.

4/ Spectacle de la compagnie

- Spectacle de cinéma-concert sur le film *Finis Terrae* auquel assistent les enfants.

- Le travail des enfants est exposé (DVD, CD audio, textes...) et présenté aux parents et spectateurs du cinéma-concert. Un CD et/ou DVD est remis aux enfants.

Tableau récapitulatif d'une formation type, à l'année :

	Nombre d'heure
Temps professeurs	4
Temps classe	3
Cinéma-concert	1
Formation au logiciel	3
Temps pratique MAO	12
Présence au concert	2
Total	25

Ce planning type n'inclut pas les « temps hors stage » des professeurs avec leur classe (visionnage, analyse...). Il peut s'adapter à des situations différentes et inclure de nouvelles propositions comme un travail instrumental et/ou vocal en partenariat avec l'intervenant musical en classe.

Liens :

Ce projet, par sa dimension assumée de rencontre des pratiques artistiques, permet également la rencontre avec d'autres activités tout au long de l'année:

- Art visuels : la dimension esthétique et plastique des images, du film muet, les courants du cinéma au début du siècle...
- La dimension historique, géographique et sociale liée au film.
- La dimension musicale : histoire de la musique et du cinéma, les instruments, les courants...
- La dimension technique : histoire de la photographie, du cinéma (muet, parlant)

Matériel :

- Télévision, lecteur de DVD et de CD, amplificateur et haut-parleur
- Un vidéoprojecteur relié à un ordinateur lors de la présentation du logiciel
- Parc informatique des écoles et collèges, casques audio (1 par enfant)
- Prévoir 2 enfants maximum par poste.

La compagnie:

La compagnie (Mic)zzaj et son directeur artistique, Pierre Badaroux, contrebassiste et compositeur, travaillent depuis de nombreuses années à la création de cinéma-concerts.

Son répertoire est aujourd'hui composé de plusieurs références :

Arsenal de Alexandre Dovjenko, **Finis Terrae** de Jean Epstein, en quartet avec Olivier Benoit (guitare), Didier Petit (violoncelle), Pierre Badaroux (contrebasse), Thierry Balasse (traitement sonore).

L'homme à la caméra de Dziga Vertov en trio avec Jean-Charles Richard (saxophones), Pierre Badaroux (contrebasse), Thierry Balasse (traitement sonore) ou en solo avec Pierre Badaroux (contrebasse et ordinateur).

La fièvre des échecs de Vsevolod Poudovkine et **Les aventures du Prince Ahmed** de Lotte Reiniger pour des cinéma-concerts « jeunes publics » en duo avec Catherine Delaunay (clarinettes, accordéon) et Pierre Badaroux (contrebasse et ordinateur) .

La compagnie (Mic)zzaj est soutenue par :

Pierre Badaroux est né en 1969. Parallèlement à des études supérieures (Maîtrise d'Information et Communication) il mène un cursus Jazz à l'ENM de Villeurbanne et de Chambéry, ainsi qu'au CNR de Metz.

*Son désir d'écriture le mène naturellement à créer son premier quartet, **IF**, dans la mouvance d'un « jazz européen ». Ce travail sera l'une des matières importantes de la résidence qu'il mènera pendant 3 ans avec **Catherine Delaunay et Bruno Tocanne** avec l'association **AGAPES** à Lyon, et pendant laquelle il joue avec **Louis Sclavis, Régis Huby, Denis Badault, Daunik Lazro, François Raulin, Jean-François Baëz, Lucia Recio...***

*Avec la carte blanche que lui propose le **FESTIVAL DE JAZZ DE VAULX EN VELIN**, il écrit pour un quatuor à corde revisité (guitare, violoncelle, contrebasse, traitement sonore) la musique du film **ARSENAL d'Alexandre Dovjenko**, et entame un cycle d'écriture pour des projets de cinéma et musique mêlant musique écrite, improvisation et musique électro-acoustique. Il écrit ainsi pour le même quatuor une musique pour **FINIS TERRAE de Jean Epstein**, écrit une musique pour contrebasse solo et ordinateur pour **L'HOMME A LA CAMERA de Dziga Vertov**, partage la composition avec la clarinettiste Catherine Delaunay pour le film **LES AVENTURES DU PRINCE AHMED de Lotte Reiniger** et le court métrage **LA FIEVRE DES ECHECS de Svevolod Poudovkine**.*

*Il écrit par ailleurs pour le théâtre (**LA GUERRE DE ROBERT**, texte de **Rolande Cause aux Editions Albin Michel**), la musique de chansons pour **Thomas Gaubiac**, pour lequel il réalise son disque, réalise de nombreux arrangements sur des musiques de films noirs pour le duo «**DEUX VOIX DANS LA NUIT** » qu'il mène avec la chanteuse-percussionniste **Delphine Labey** et/ou des ensembles vocaux, travaille l'arrangement et la direction musicale.*

*Son parcours d'instrumentiste l'a fait travailler dans les domaines du jazz avec, entre autres, **le Grotorkestre, Jean Mereu, Alain Chaleard, Daniel Malavergne, Bruno Angelini, Isabelle Olivier, Daniel Mille...** de la chanson française avec **Orphéo Baltazar**, anglo-saxonne avec **Johan Asherton**, de la danse avec **la compagnie Thierry Niang**, du théâtre pour le spectacle « **La guinguette a rouvert ses volets** », **3 nominations aux Molières 2005**, de la performance (lecture musicale, art contemporain...)...*

*Il a mené des stages sur la pratique de l'improvisation libre et l'accompagnement de films muets (**EMM de Vaulx-en-Velin, ENM de Romainville, Ecole Cantonale de La Chambre**), la relation image/musique et la mise en sons d'extraits de films muets par la pratique de la Musique Assistée par Ordinateur (**classes de 1er et second degré**) et a été accompagnateur des stages de **jazz vocal de Crest** pendant 6 ans.*

*Il est directeur artistique de la **compagnie (Mic)zzaj** depuis 2002.*