

L'interprète : l'homme ou la machine ?

Parcours EAC 2023-2024

DAAC – GRAME – Théâtre de la Renaissance

Descriptif du projet : Il s'agit de proposer aux élèves un parcours autour des notions d'interprétation, de création artistique et de technique. Plus précisément, il s'agira d'interroger les limites de l'humain à partir des interactions entre corps, instruments et machines dans la musique.

Les élèves seront impliqués dans un parcours de création intégral (travail de recherche et de réflexion ; rédaction d'un cahier des charges ; restitution à travers différents supports : textes littéraires/philosophiques/techniques ; podcasts ; photographie ou vidéo). Un dialogue sera instauré entre les élèves de filières technologiques et les élèves de filières générales, spécialité « Humanités, littérature et philosophie ».

Le parcours sera initié par une rencontre les artistes et techniciens du spectacle *Pianomachine*. Il s'achèvera par la représentation programmée à la biennale BIME 2024 du GRAME, au Théâtre de la Renaissance (lien : <https://claudinesimon.com/pianomachine/>).

Une feuille de salle rédigée par les élèves sera distribuée lors de la représentation et une restitution, avec prise de parole des élèves se fera en bord de plateau et par une exposition au Théâtre de la Renaissance.

Des ateliers permettront aux élèves de s'engager dans un travail de recherche et de réflexion sur la relation entre l'homme et la machine. Il s'agira à la fois de découvrir le piano à cœur ouvert, d'expérimenter les interactions entre les gestes de l'interprète et les automates installés sur le piano et de prendre en main les outils numériques et machines mobilisés dans le spectacle. Les élèves seront initiés à l'informatique musicale et, les séries technologiques travailleront à la mécanisation des pièces d'un piano (à partir de pièces de récupération). Certains des ateliers seront animés par des étudiants/anciens étudiants de l'INSA ayant participé à la conception de *Pianomachine*.

Les équipes pédagogiques travailleront les thématiques liées au projet dans le cadre de leurs disciplines respectives.

(sous réserve de validation par l'E AFC) En suivant la formation « Musiques exploratoires : nouvelles technologies et performances » (E AFC) les enseignants pourront acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la construction du projet et des compétences techniques destinées à sa valorisation (création de podcasts).

Public visé : élèves de terminale et de première, séries technologiques STI2D, STD2A, S2TMD ; série générale : spécialité « Humanité, littérature et philosophie »

Nombre d'établissements et/ou classes concernés : 4

Type projet : classe entière

Territoire : Académie de Lyon

Objectifs partagés :

objectifs de l'EAC : **rencontre, pratique, connaissance.** (*en appui sur les textes de 2013 instaurant le parcours EAC et le référentiel de 2015)

Rencontre : rencontre avec Claudine Simon (pianiste et performeuse) et Vivien Telcrat (lutherie informatique, performeur machine).

Pratique : découverte et prise en main d'outils numériques et machines ; production de textes/podcasts de nature philosophique et littéraire

Connaissance : contribuer à une meilleure connaissance des pratiques artistiques et techniques dans la musique contemporaine. Travailler la définition de l'humain à partir de ses interactions avec les objets techniques

Objectifs généraux :

Savoir faire dialoguer connaissances théoriques et techniques
 Connaissance des enjeux contemporains liés à la définition de l'humain
 Répondre à des problématiques du domaine artistique et technique
 Resituer, à l'écrit et à l'oral, un travail collectif de recherche et de réflexion
 Mettre en place un dialogue entre des élèves provenant de filières et d'établissements différents
 Initiation aux nouvelles technologies utilisées dans la création musicale

Objectifs spécifiques disciplinaires :

Initiation au travail de recherche (utile dans la perspective du Grand Oral)
 Pour les séries technologiques, mise en œuvre de « projets » mobilisant des compétences techniques.
 Contribution au projet d'orientation postbac (rencontre avec des étudiants de l'INSA).
 Pour les élèves de la spécialité « Humanités, littérature et philosophie » : réflexion sur les enjeux contemporains liés aux thèmes du programme : « L'humain et ses limites » et « Création, continuité, rupture »

Intervenants :

Claudine Simon, pianiste et performeuse
 Vivien Telcrat, lutherie informatique, performeur machine ; collectif Sonopopée.

Nombre total d'heures d'intervention : 34h

Contenus des interventions : Travail de recherche et de collecte de textes ; mise en œuvre de projet (filières technologiques) ; initiation aux instruments, machines et outils numériques.

Durée et modalités des interventions :

3h : Temps de rencontre avec les artistes par groupe de 2 classes ;
 2 séances de 2h pour chaque classe : suivi du projet par Claudine Simon dans les établissements ;
 2 séances de 3h pour les séries technologiques : ateliers animés par anciens étudiants de l'INSA.

Manifestation(s) liée(s) au projet : Représentation de *Pianomachine* par Claudine Simon, les 19 et 20 mars 2024 au Théâtre de la Renaissance dans le cadre de la biennale du GRAME.

Contenus de la proposition :

-Une première rencontre avec Claudine Simon et Vivien Telcrat (collectif Sonopopée) permettra de contextualiser le projet et de présenter les installations sur un piano à queue.

-La performeuse assurera le suivi du projet auprès des classes :

-1^{er} temps : recherche et collectage de textes philosophiques et littéraires ; production de textes philosophiques ; Élaboration d'un cahier des charges à l'intention des séries technologiques : Création de nouveaux agencements et de nouvelles mécaniques à partir de pièces d'un piano.

-2nd temps : A partir du cahier des charges élaboré par les séries générales, les élèves seront invités à robotiser des pièces d'un piano (moteurs ou mécanismes à remonter) ; Production de textes philosophiques.

Parallèlement, des anciens étudiants de l'INSA (ayant réalisé les prototypes de *Pianomachine*) animeront des ateliers (par demi-groupe) pour initier les élèves aux instruments, machines et outils utilisés.

Porté par les équipes pédagogiques, le parcours pourra associer les enseignants des disciplines technologiques, de philosophie, de littérature et d'histoire qui mettront en rapport les thématiques abordées avec les programmes de leurs disciplines.

calendrier	déroulé du projet
Octobre à mars	(facultatif, pour les enseignants) Formation « Musiques exploratoires : nouvelles technologies et performances »
Octobre	Rencontre avec Claudine Simon et Vivien Telcrat, contextualisation du projet et présentation des instruments et outils au lycée Rosa Parks (Neuville-sur-Saône)
Octobre-janvier	Ateliers et suivi du projet
Janvier 2024	Remise des feuilles de salles et productions diverses
Mars (19 et 20)	Représentation de <i>Pianomachine</i> et bord de plateau ; exposition des travaux au Théâtre de la Renaissance

Valorisation :

Les classes participeront à la création d'une feuille de salle collective (distribuée lors de la représentation) ou d'un podcast traitant d'une question en lien avec la représentation de *Pianomachine*. Une exposition (textes et photos) et une prise de parole des élèves (bord de plateau) seront organisées au Théâtre de la Renaissance. Au sein des établissements, les enseignants pourront envisager des expositions, concerts, etc.

INTERVENTIONS

nombre d'heures d'intervention : 34h

-1^{ère} rencontre : 6h (pour 2 intervenants)

-Suivi par l'interprète-performeuse : 16h

-ateliers collectif : 12h

nombre d'intervenants : 3 ou 4

BUDGET (par classe)**Dépenses :**

- 6h intervention artistiques (65€/h) : 390€

- 4h de suivi par l'interprète-performeuse : 260€

- interventions des techniciens (installation mécanismes piano et sonorisation) : 280€

- atelier étudiants : 170€

- Dépenses annexes (transports) : 200€

- frais de billetterie

Recettes :

GRAMME : 200€

Part établissement : 150€

Pass Culture scolaire part collective : 300€ + 10€/élève pour la billetterie

Subvention de la DAAC à demander sur la plateforme Adage : 650€

En option : complément atelier possible, à discuter avec la structure.

Pass culture scolaire part collective

Le Pass culture peut être utilisé pour financer la représentation de *Pianomachine* (environ 10 euros/élève ; parcours de spectateur) ainsi qu'une partie des ateliers (250 euros par classe).

Ressources à disposition : accompagnement des enseignants dans le cadre de la formation « Musiques exploratoires : nouvelles technologies et performances » (EAFC)

Ressources numériques : dossier pédagogique sur *Pianomachine*

Contacts :

De la structure : Jeanne Ribeau, GRAME - Centre national de création musicale

26 rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne

ribeau@grame.fr

T : +33 (0) 4 72 07 43 12 / 06 69 24 73 07

De la DAAC

Yoann Loir, professeur relais auprès du GRAME

Yoann.loir@ac-lyon.fr

Lorette Champagnat, chargée de mission Musique

Indiquer si la structure et/ou le partenaire souhaite obligatoirement une prise de contact préalable au projet pour valider la candidature : NON

Les inscriptions se font uniquement sur ADAGE

ADAGE : Application Dédicée A la Généralisation de l'Education artistique et culturelle.



Pour ce projet, les inscriptions se feront du 25 avril au

22 mai 2023

SAISIR UN PROJET

ADAGE est accessible via ARENA avec identification à partir du mail académique.

Pour saisir un projet, il faut avoir les droits de rédacteur de projet ou de chef d'établissement. Cliquer d'abord sur le bouton "Ouvert" de la campagne en cours puis sur

Créer un nouveau projet

>>> Suivez ce lien pour accéder aux tutoriels

RUBRIQUES À RENSEIGNER



2. Le projet

Titre du projet : **L'interprète : l'homme ou la machine ?**

Description : Il s'agit de proposer aux élèves un parcours autour des notions d'interprétation, de création artistique et de technique. Plus précisément, il s'agira d'interroger les limites de l'humain à partir des interactions entre corps, instruments et machines dans la musique.

Partenaires : GRAME

Domaine(s)

musique



3. Les participants

élèves de terminale et de première, séries technologiques STI2D, STD2A, S2TMD ; série générale : spécialité « Humanité, littérature et philosophie »



6. Le budget prévisionnel

GRAME : 200€

Part établissement : 150€

Pass Culture scolaire part collective : 300€ + 10€/élève pour la billetterie

Subvention de la DAAC à demander sur la plateforme Adage : 650€

IMPORTANT

A la fin de l'appel à projets le 22 mai 2023 et dès que les commissions académiques se seront réunies pour expertiser les projets, les résultats seront publiés dans ADAGE et les notifications envoyées par la DOS seront disponibles dans les établissements début juillet 2023.

Seule l'adresse nominative académique (pré nom.nom@ac-lyon.fr) est autorisée par la RGDP. Pensez à vérifier régulièrement votre boîte mail.

Les chefs d'établissements et les inspecteurs doivent valider et éventuellement classer les projets entre le 22 mai et le 29 mai 2023. **Sans cette validation, les projets ne seront pas examinés en commission.**