

Ateliers de création au collège des Cordeliers d'Oloron-St-Marie

Cartes postales sonores, un regard sur le paysage

L'association accès(s) cultures électroniques invite le compositeur Eddie Ladoire pour un parcours de découverte et d'expérimentation autour du paysage et de l'art numérique, à destination de deux classes de 6ème.

association accès(s)

Les Abattoirs

Allée Montesquieu

64140 Billère

Contact : Pauline Chasseriaud, directrice

05 59 13 87 44 | www.acces-s.org

accès(s) cultures électroniques

Structure artistique et culturelle référente dans le champ des arts visuels du département des Pyrénées-Atlantiques, accès(s), née en 2000, promeut la création contemporaine liée aux cultures électroniques et numériques. Explorant la frange la plus actuelle de l'art contemporain, accès(s) rend compte de démarches et de formes artistiques encore trop peu représentées, qui interrogent les effets de la généralisation des technologies sur nos cultures et nos sociétés.

A l'image des cultures électroniques et numériques qui décloisonnent les catégories classiques de l'art, accès(s) développe une approche pluridisciplinaire croisant les formes et mixant les disciplines. Au delà de son champ d'intervention premier - les arts plastiques et visuels - le projet explore les champs du cinéma, du design, de l'architecture, la photographie, le spectacle vivant et la musique. Il sonde enfin le monde de la pensée contemporaine pour nourrir une réflexion historique et anthropologique autour de ces pratiques artistiques.

www.acces-s.org

Eddie Ladoire

"Le champs couvert par ma démarche se situe entre le travail du son, la recherche musicale et les arts plastiques. J'utilise l'univers sonore du quotidien que je transforme grâce à des traitements numériques. Je parviens à créer un univers nouveau, composé à la fois d'éléments abstraits inouïs et d'éléments bien connus, familiers à l'oreille humaine. Ce travail expérimental à l'esthétique pourtant simple permet de mettre l'auditeur face à un univers sonore qu'il entend au quotidien mais qu'il n'écoute pas. Ce traitement de l'objet sonore est un travail plastique dans le sens où il est perpétuellement mis en situation visuellement pour la vidéo et le cinéma ou complètement mis en espace pour des installations d'art contemporain".

Né en 1975, Eddie Ladoire, vit et travaille dans la région de Bordeaux. Ayant suivi un double parcours aux arts appliqués et en musique électroacoustique au Conservatoire de Bordeaux auprès de Christian Eloy et Jean-Yves Bosseur, il est à la fois plasticien et musicien, compose de la musique électroacoustique et crée des installations sonores. Cet artiste-activiste est aussi à l'aise dans ses projets d'expositions où le rapport à l'intime est omniprésent, que dans ses productions sonores où il nous invite à repenser nos rapports au son, à l'écoute, à l'espace. Auteur de pièces radiophoniques et de cartes postales sonores, notamment pour France Musique, il a aussi exposé dans de nombreux centres d'art ou manifestations d'art contemporain en France et à l'étranger (CAPC, FRAC Aquitaine, City Sonics, Electroni-k..). Après avoir tourné avec le duo Heller avec Sébastien Roux, il a fondé le duo Baron Oufo (drone music) avec Jérôme Alban. Aujourd'hui, il réalise des créations sonores pour des scénographies d'exposition, compose des bandes-son pour le cinéma et des vidéos d'artistes tels qu'Alain Declercq ou Nicolas Moulin. Ses travaux sont publiés par des labels français comme n-rec, Optical Sound, ppt.

www.unendliche-studio.com

Un parcours de découverte autour des arts numériques

Dans le cadre du projet d'éducation artistique « Grandir avec la culture », l'association accès(s) cultures électroniques proposait un parcours de découverte artistique autour de la thématique du paysage traitée de manière artistique par les nouvelles technologies.

Ce parcours à destination de deux classes de 6ème s'est déroulé en trois temps :

- Visite guidée de l'exposition L'entre-images, de Thierry Guibert, présentée par accès(s) au Bel Ordinaire du 2 au 26 avril 2014,
- Ateliers de pratique artistique autour de la création de compositions sonores en regard du paysage d'Oloron, avec le compositeur Eddie Ladoire, du 14 au 23 mai 2014,
- Restitution de l'atelier en présence de l'artiste, le 19 juin 2014.

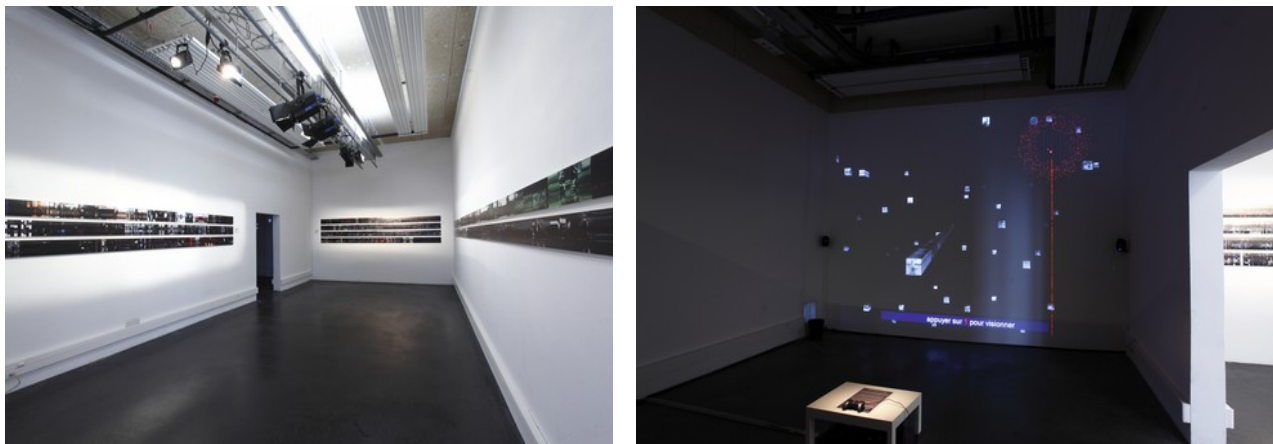
Dans ses différentes phases, le projet a été pensé et construit en collaboration avec les élèves, Eddie Ladoire et l'équipe pédagogique du Collège des Cordeliers.

En décembre 2013, une première rencontre avec l'équipe pédagogique du collège se tient en présence de Myriam Soula, responsable du dispositif Grandir avec la culture au Conseil Général 64, Pauline Chasseriaud et Chloé Pineau, respectivement directrice et chargée des publics de l'association accès(s).

Après une présentation de l'association accès(s), ses missions et sa politique de médiation et d'action culturelle, le projet de parcours est proposé à l'équipe pédagogique composée de M. Colombeau, directeur, Mme Desplat, CPE, Mme Pouydesseau, professeur d'arts plastiques et M. Huguel, professeur de musique. Les enseignants présentent les orientations des cours proposés aux classes de 6ème, leurs attentes à l'égard du volet création du projet notamment. Les conditions de réalisations sont précisées : choix des classes, organisation du temps de présence de l'artiste, lieu de travail, matériel, etc.

Les échanges menés au cours du 1er trimestre 2014 ont permis d'affiner la proposition, en dialogue avec l'artiste et les deux enseignants référents, afin trouver les modalités d'inscription du projet dans le parcours pédagogique des élèves.

Visite guidée de l'exposition L'entre-images, de Thierry Guibert, au Bel Ordinaire le 11 avril 2014

Initialement, était proposée la visite de l'exposition *Encore plus près du soleil*, au Pavillon des arts, dans le cadre du Festival accès(s) en novembre 2013. Le projet ayant été lancé en décembre, l'association a formulé une nouvelle proposition de visite guidée sur un événement de sa saison 2014.

Dans le cadre de sa saison culturelle, l'association accès(s) présentait en avril, une exposition des oeuvres de l'artiste palois Thierry Guibert dans la petite galerie du Bel Ordinaire, espace d'art contemporain de la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Un bus a été affrété d'Oloron à Pau pour les 52 élèves du collège, accompagnés de Mme Pouydesseau et de M. Huguel.

A cette occasion, les élèves ont découvert un lieu d'exposition d'art contemporain récemment inauguré à proximité de leur lieu de résidence. La visite de 2h était proposée en deux temps et subdivisée en deux groupes : d'une part l'exposition *L'entre-images*, dont la visite a été réalisée par Clémentine Fort, médiatrice de l'association accès(s), d'autre part celle d'*Extraordinaire* proposée par Claire Lambert médiatrice du Bel Ordinaire, autour des oeuvres de la collection publique régionale d'Aquitaine (FRAC).

Plasticien inscrit dans le champ des arts multimédia, Thierry Guibert explore depuis une quinzaine d'années l'image numérique sous toutes ses formes ; interactive, réactive, programmée, autonome. Son approche privilégie un art où les objets sont définis par la programmation informatique et souvent générés par l'ordinateur. Images, sons, gestes et langage se croisent et s'hybrident pour donner naissance à des objets élaborés dont la contemplation s'apparente à un voyage infini : des mondes à explorer.

L'exposition présentait une sélection de projets représentative des 10 dernières années de création de l'artiste: quatre œuvres qui permettaient de donner à voir aux élèves une variété de pratiques et de formes d'art numérique : installation vidéo, photographie numérique, jeux-vidéo, film interactif, objets plastiques. Toutes ont en commun d'offrir une plongée dans la structure même de l'image animée et l'accès à une autre réalité visuelle et sonore que la médiatrice a mis en lumière auprès des élèves.

Avec Solaris, ils ont découvert un travail de correspondance entre deux médiums -l'image et le son- préfiguration de la démarche qu'ils expérimenteront à lors tour lors de l'atelier ; avec Enveloppes temporelles, la notion de paysage, ici traitée de manière abstraite en photographique, et qui constituera la source de leur inspiration avec le compositeur Eddie Ladoire.

A cette occasion, les élèves ont donc été sensibiliser à diverses formes plastiques contemporaines ainsi qu'au champ lexical lié à l'art et au numérique; la présence des enseignants permettant de recontextualiser certaines notions abordées dans le cadre de cours passés.

L'atelier de création

Le principe était de développer un projet d'atelier de pratique artistique autour du thème du paysage sonore afin d'initier le groupe à la captation et la création sonore. Les principaux objectifs était d'éveiller les élèves à la curiosité de leur environnement sonore, de les amener à redécouvrir une réalité a priori connue, celle du paysage qui les entoure quotidiennement, de distinguer des pratiques artistiques autour du thème mouvement/fixité, et d'expérimenter un usage créatif des outils numériques faisant appel à leur imagination et leur offrant un autre moyen d'expression.

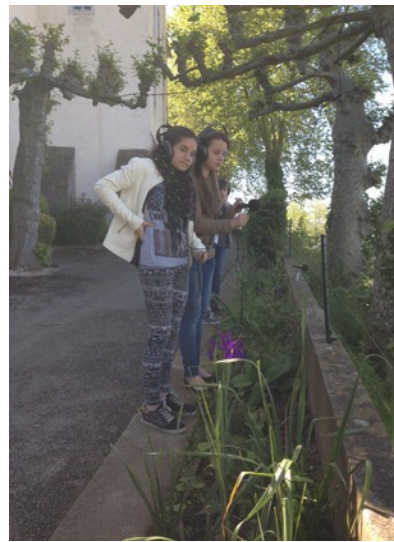
Dans un premier temps, le groupe a été initié aux principes de base du son au travers d'une séance d'écoute animée par le compositeur. Ils ont également écouté des pièces musicales et des parcours sonores réalisés par l'artiste. Les élèves se sont montrés très intéressés par ce second aspect de la pratique du compositeur invités.

Le projet d'atelier s'oriente alors autour de la création de deux parcours sonores, aux abords de l'établissement : les élèves définissent les différents parcours et les points de vue/écoute, découvrent le matériel de captation de son, puis sélectionnent par petits groupes, un espace, un point de vue sur le paysage qu'ils documentent de leurs divers enregistrements.

La création s'est poursuivie en classe, sur les ordinateurs. Le compositeur a initié les élèves au maniement des logiciels et aux principes de composition sonore du "cinéma pour l'oreille" afin que chacun développe le portrait sonore du lieu choisi.

L'atelier s'est achevé en classe d'arts plastiques, avec la création d'une carte postale des parcours, réalisée par les élèves sur le logiciel de création Gimp.

Le projet s'est donc concrétisé par 20h d'atelier par classe (2 séances de 8h + 2 séances de 4h), associé à 10h de traitement des données par l'artiste et 2h de restitution, soit 52h d'intervention au total.

Témoignage d'Eddie Ladoire, artiste intervenant

Mon travail a été d'initier les élèves à des projets que je développe depuis quelques années maintenant autour des thèmes du paysage sonore (http://www.ma-asso.org/spip.php?page=article&id_article=159) et du quotidien, que ce soit en tant que compositeur ou en tant que plasticien.

Au début de l'atelier, on cerne les connaissances acquises par ailleurs par les participants. On les amène à exprimer ces acquis avec leurs mots. Il n'y avait au départ aucun musicien amateur dans le groupe, uniquement des novices. Aucun des enfants ne connaissaient le monde de la création sonore, que ce soit les métiers ou les outils.

Pourtant, une dynamique de groupe s'est rapidement créée autour de ce projet. Les élèves ont participé activement, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont fait des propositions et des suggestions pour la réalisation du projet. Leur attention et leur curiosité ont contribué à la qualité des réalisations mais aussi des échanges. Une vraie rencontre a pu avoir lieu.

Un des objectifs de l'atelier était de favoriser la rencontre avec un artiste professionnel, de faire découvrir un métier, une pratique artistique. Ainsi, au départ, j'ai présenté mon travail, ma démarche d'artiste à la fois plasticien et compositeur. J'ai fait écouter quelques unes de mes oeuvres et montrer quelques travaux.

J'ai également présenté brièvement mes outils de travail: logiciels (Protools + WaveLab + logiciel pédagogique développé par l'IRCAM), les différents types de micros (voix, cinéma, prises de son en pleine nature, etc), les enregistreurs numériques.

Ce premier temps a permis de découvrir une pratique professionnelle, de prendre conscience qu'un

travail de création, souvent colossal, était à l'oeuvre au cinéma, à la télévision et que, derrière cette création, il y a avait toujours une intention, un sens. Les élèves ont découvert l'importance du son dans les films qu'ils peuvent regarder, son fort pouvoir suggestif mais aussi son pouvoir de modifier l'atmosphère, voire le sens, d'une image. Ils ont pris aussi conscience que notre environnement quotidien est lui aussi extrêmement sonore, composé de bruits plus ou moins agréables, plus ou moins perceptibles. Le monde n'est pas seulement fait d'images.

Les enfants ont été particulièrement curieux et ont posé beaucoup de questions. Pour la totalité du groupe, la découverte était complète.

Le deuxième temps, plus dans la pratique, nous a amenés à découvrir les notions de fixité, de mouvement mais aussi de plan appliquées au son et à envisager, à percevoir l'espace par le son. Nous avons commencé à aborder le thème du paysage sonore, paysage en mouvement. Comme on retouche et comme on compose l'image d'un paysage, on peut composer et retoucher un paysage sonore.

Les élèves, à la rencontre de l'amplification par le biais des microphones et des enregistreurs, ont compris le sens du mot paysage sonore et ont joué à décaler les espaces (enregistrer les bruits des salles de classe, des couloirs des pas pour les donner à écouter devant le collège par exemple).

A ce stade, les participants ont pu développer une écoute plus attentive et plus analytique qu'à l'accoutumée et ont acquis un vocabulaire nouveau lié à une pratique artistique, à la création sonore.

Nous sommes partis nous balader et réaliser une série d'enregistrements dans des endroits précis, définis en atelier par les élèves. Ce parcours a permis aux élèves de poser une autre oreille et donc un autre regard sur des lieux qui leur étaient pourtant familiers et qui font partie de leur environnement quotidien. Nous sommes alors revenu avec une multitudes de fichiers audio qui ont été la base de notre travail suivant : le mixage.

Lors de cette troisième étape, nous avons vu comment découper et garder les parties intéressantes de nos enregistrements, comment les mélanger et les associer (mixer), parfois les transformer, pour arriver à un mixage et à un montage final. Les élèves ont testé les effets, se sont familiarisés avec les différences de son, ont découvert et identifié des matières sonores.

L'atelier a permis de valoriser la part de créativité de chacun et de favoriser la prise de confiance en soi. Même les moins audacieux des enfants, grâce à la forme ludique de l'atelier, ont osé proposer, tâtonner. Les participants ont réalisé eux-mêmes des objets sonores, manipulé des effets. Ils ont du faire des choix de sons, de mélodies, de silences, en fonction de ce qu'ils souhaitent exprimer. Guidé, chaque enfant a mixé sa création.

Ainsi, de la prise de son, à la composition, au mixage, chacun a pu appréhender les étapes de la création.

Cet atelier a regroupé quelques élèves particulièrement volontaires qui ont pu aller au terme d'un projet de création dans un temps donné tout en assimilant rapidement une masse de notions nouvelles.

Témoignage de Mme Pouydesseau, professeur d'arts plastiques

Ce projet a été très riche en nouvelles expériences artistiques pour ces deux classes de 6ème. Tout d'abord, les élèves ont pu rencontrer un artiste comme Eddie Ladoire dans les locaux du collège. Pour eux, il n'est pas commun d'aborder une personne dont le métier est basé sur une démarche créative.

De plus, ce projet a complété le travail fait en Histoire Géographie sur la notion de territoire à travers la ville. Les élèves ont été sensibilisés à une nouvelle approche d'un quartier d'Oloron Ste Marie qu'ils ont redécouvert à travers les sons.

Les différentes étapes de travail ont rempli les compétences visées par les objectifs du projet. La démarche d'enregistrement des sons en autonomie les a responsabilisés dans l'utilisation du matériel (micro, casque...). Certains élèves ont même gagné confiance en eux par la prise d'initiatives lors de la balade enregistrée (déclencher un bruit précis, interviewer des passants...).

Le travail de mixage a permis d'identifier, dans un premier temps, tous les sons enregistrés en y accolant des images mémorisées. Puis, les élèves ont su différencier les bruits et les sons en obtenant des sons travaillés par le mixage de différents bruits.

L'interdisciplinarité de ce projet se poursuit au sein des cours d'Arts Plastiques avec la création des plans sur logiciel GIMP 2 pour situer les différents points d'écoute.

Eddie Ladoire a initié ces élèves de 6ème à une création sonore extraordinaire dans un environnement pourtant connu et ordinaire. Enfin, il est intéressant de faire la restitution de ce travail pour que les élèves soient à leur tour les guides auprès des personnes extérieures au projet (parents, professeurs ...) dans le but de leur faire découvrir leur propre parcours sensitif.

Témoignages des élèves

"Dans ce projet, j'ai aimé enregistrer des sons, les mixer et les écouter. J'ai surtout aimé ce qu'est l'électro-acoustique qui est un mixage de bruit commun et de sons électroniques."

"J'ai adoré ce projet car on a travaillé tout en jouant. Par contre, j'ai trouvé trop court mais sinon dans l'ensemble j'ai adoré!"

"J'ai adoré me servir du micro, enregistrer des sons dans différents endroits, faire du mixage..."

Restitution au collège

La forme du temps de restitution a été imaginé par les élèves avec la complicité de l'artiste et des enseignants. Le 19 juin prochain, ils partageront avec les autres collégiens, l'équipe pédagogique et leurs parents, leur expérience en leur proposant de découvrir les parcours sonores réalisés. La carte postale graphique créée en classe sera remise à chaque visiteur ainsi qu'un lecteur MP3 regroupant les créations et d'un casque audio, fournis par l'association. Les élèves guideront les écouteurs sur le parcours, en les invitant à appréhender de manière sensible et nouvelle, le paysage environnant l'établissement. Ce temps de clôture, se tiendra en présence de la presse locale et sera accompagné d'un goûter.

Restitution en ligne et sur les ondes

Afin de donner à partager plus largement cette expérience de création au collège, l'association accès(s) mettra en ligne sur son site Internet, à la rubrique médiation, les parcours sonores en écoute accompagnée de la carte de présentation des différents points de vue sur le paysage.

Egalement, dans le cadre de ses relations partenariales, l'équipe d'accès(s) s'est rapprochée de Radio País qui propose l'émission Parachute, chaque mercredi à 20h. Le programme propose un éventail de musiques inventives, électroniques et hybrides, destinées à permettre la découverte de projets et d'esthétiques encore trop peu présentées sur les ondes. Une émission spéciale sera consacrée au projet, dans le courant du mois de juin, autour de présentation du projet et de l'écoute des compositions sonores réalisées, en présence du compositeur Eddie Ladoire.

Budget réalisé

Moyens humains	2500
Rémunération Eddie Ladoire (50€ x 50h)	2500
Frais matériels	572,8
Bus Collège - Festival accès(s)	274
Achat de lecteurs Mp3	298,8
Frais d'accueil	636
Voyage - 3 AR Langon/Pau en voiture	450
Hébergement - 1 nuit hôtel Amphitryon	56
Restauration	30
Déplacements Pau / collège	100
Restitution	60
Impressions des cartes du parcours	20
Goûter de restitution	40
TOTAL	3 768,80
Valorisations	230,00
Hébergement 3 nuits chez Pauline Chasseriaud	90
Restauration 3 repas chez Pauline Chasseriaud	30
Hébergement 3 nuits chez Lucie Pouydesseau	90
Restauration 2 repas chez Lucie Pouydesseau	20
TOTAL VALORISE	3 998,80