

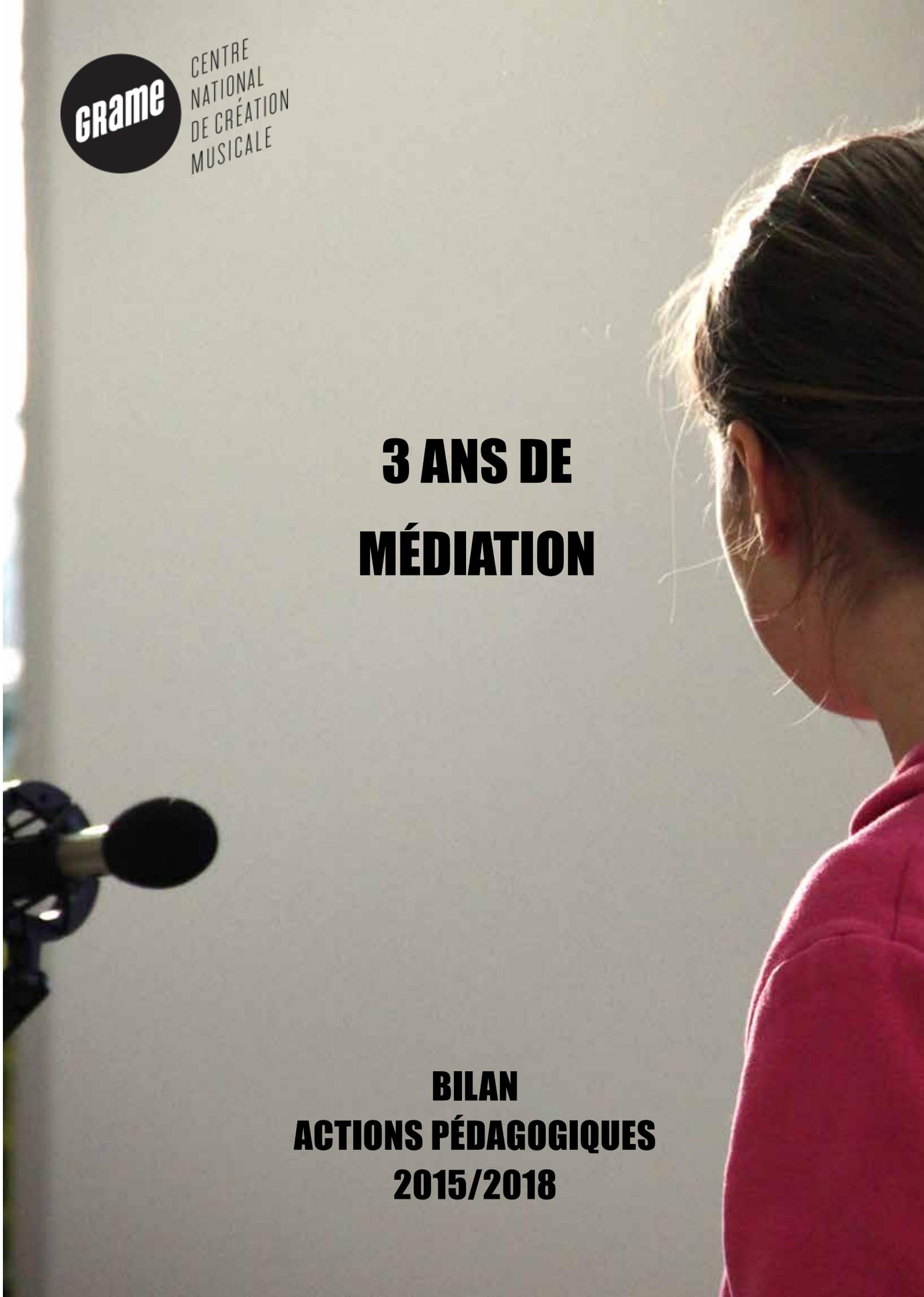

Grame

CENTRE
NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE

3 ANS DE MÉDIATION

**BILAN
ACTIONS PÉDAGOGIQUES
2015/2018**

SOMMAIRE

INTRODUCTION	P. 5
EN QUELQUES CHIFFRES	P. 6
PROJETS PHARES 2015/2016	P. 9
SMARTMÔMES	P.11
FAUST AUDIO PLAYGROUND	P.13
AIR MACHINE	P.15
MUSIC FOR 18 MUSICIANS	P. 17
PROJETS PHARES 2016/2017	P. 21
LE TEMPS SILENCIEUX	P.23
GEEK BAGATELLES, CONCERTS & ATELIERS	P.24
ATELIERS DE LA CRÉATION	P.26
DE LA PIERRE AU BÉTON, PARCOURS ARCHITECTURE & SONS	P.28
PROJETS PHARES 2018/2019	P. 31
RÉSIDENCE MUSICALE : BEAUJEU IN CRÉATION	P.33
LIGHT WALL SYSTEM	P.35
LE SON DANS TOUS SES ÉTATS	P.39
LE PRIX DES ENFANTS	P.41
PROJET MUSIQUE & HANDICAP	P. 42
CARTE SONORE, DE TRACES EN TRACES...	P.42
FINANCEURS	P. 46
PARTENAIRES CULTURELS & ÉDUCATIFS	P. 47

INTRODUCTION

MÉDIATION CULTURELLE

Nos actions 2015-2018 destinées aux jeunes de cycle primaire et jusqu'à l'université, ont offert une plongée au cœur de la création contemporaine en suivant constamment l'approche pluridisciplinaire arts sonores/arts visuels/arts numériques, chère à Grame. Les jeunes ont pu développer ainsi leur curiosité pour les créations d'aujourd'hui, s'interroger sur les questions fondamentales liées à la création artistique, et forger leur esprit critique.

Notre partenariat s'est vu renforcé d'année en année avec les enseignants de l'Éducation nationale (cycle primaire et secondaire) sur l'ensemble des territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi avec l'Inspection académique et la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l'Académie de Lyon. Un partenariat fort s'est tissé avec le réseau Canopé (organisme éditeur de ressources pédagogiques trans-médias répondant aux besoins de la communauté éducative).

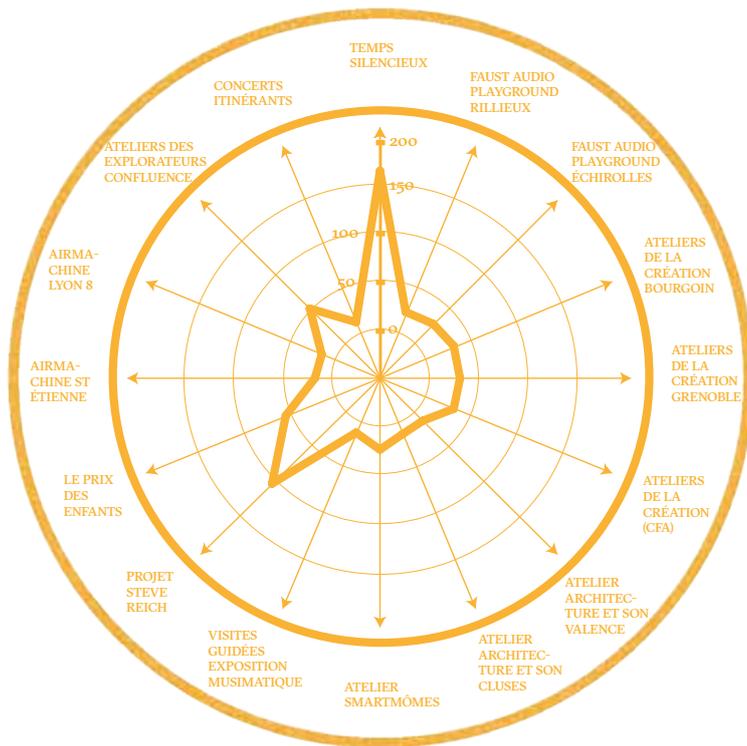
Aussi, notre engagement dans la **Charte de coopération culturelle de la Ville de Lyon**, témoigne de notre souhait de continuer à impulser des projets dans les quartiers prioritaires de la Ville.

...ET SCIENTIFIQUE

Grame mène depuis trois ans une réflexion autour des nouveaux outils pédagogiques intégrant, dans une même démarche pluridisciplinaire : performance artistique, création musicale, conception de lutherie numérique et initiation à la programmation musicale informatique.

Nous développons des outils innovants alliant musique et nouvelles technologies pour aller à la rencontre des publics non-initiés, créer de la diversité dans les pratiques musicales et faire vivre des moments créatifs participatifs aux élèves. Ainsi, grâce aux projets *Smartmômes*, *Smartfaust* et *Faust Audio Playground*, formats testés avec succès depuis maintenant 3 rentrées scolaires, plus de **2000** élèves de cycles primaire, secondaire, étudiants et enseignants ont été initiés à la programmation musicale informatique.

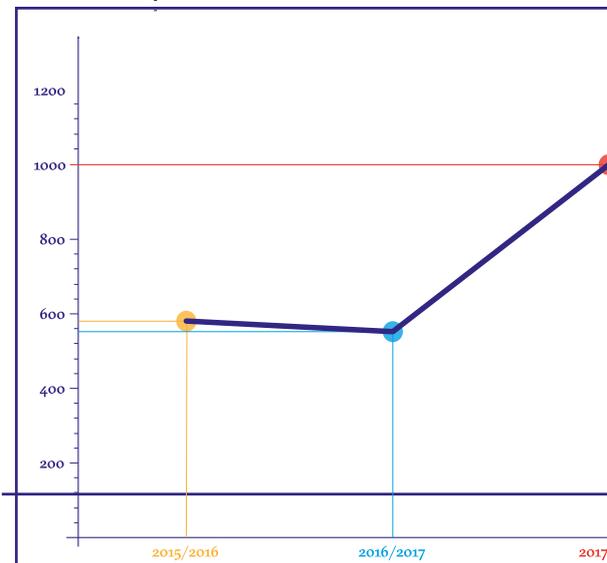
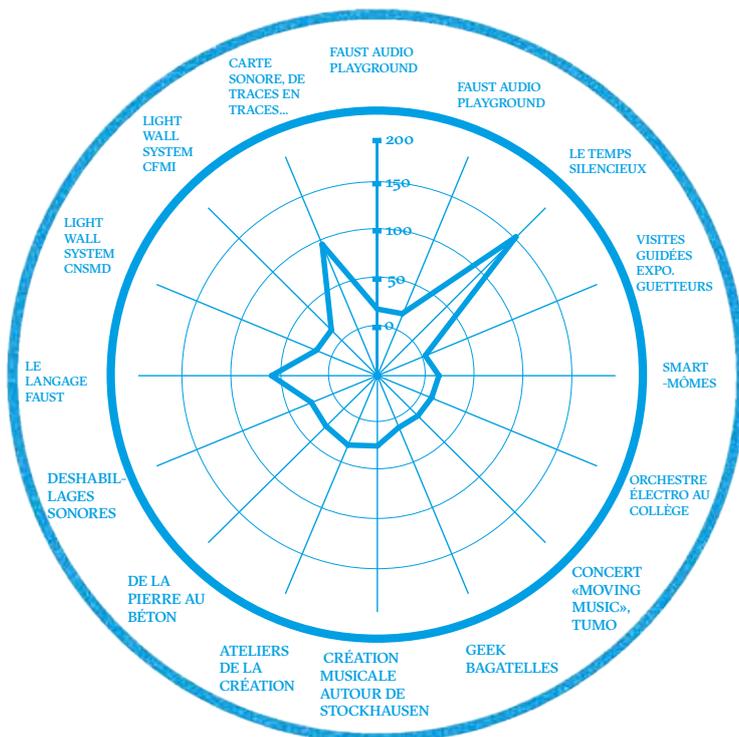
Année 2015/2016

- Nbr. intervenants
- Nbr. d'ateliers 2015/2016
- Nbr. d'ateliers 2016/2017
- Nbr. d'ateliers 2017/2018
- Détails des heures par ateliers & par année

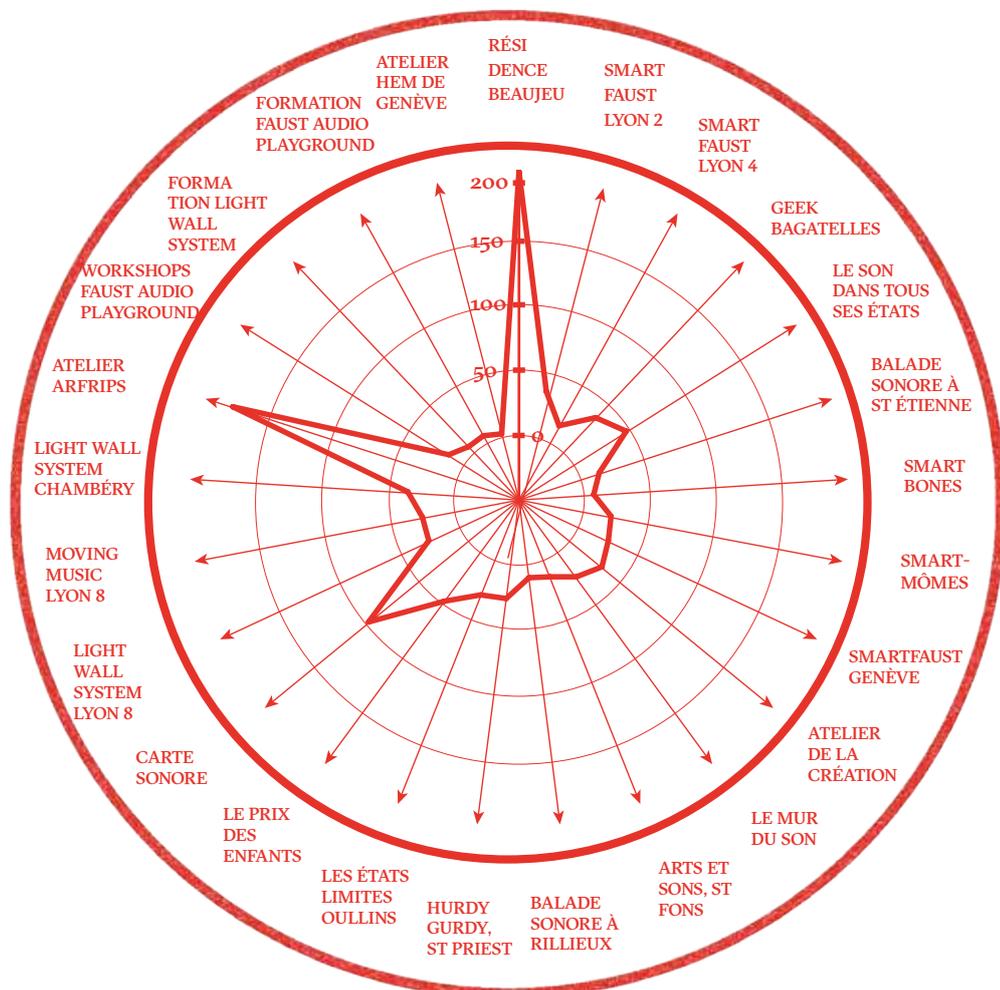
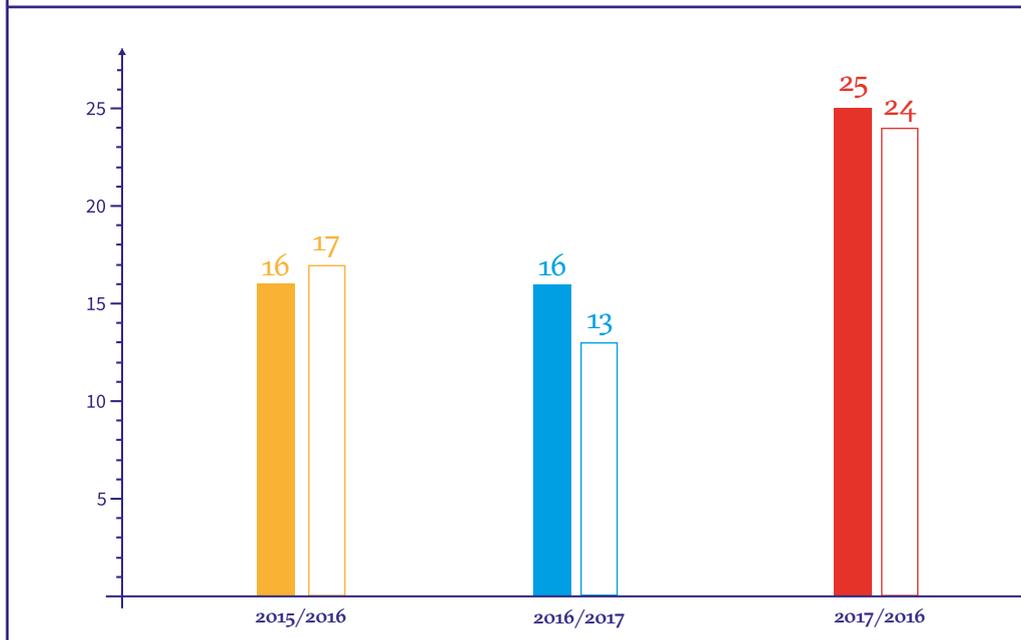
Légende

Année 2016/2017

Nombre d'heures d'ateliers par année

Nombre d'ateliers et d'intervenants

Année 2017/2018

2015/2016
PROJETS PHARES

SAINT-ETIENNE

EXPRESSIONS OF A WOOKIEE

BGRAHI RHA!

ROWNNGHAI

MRUH!

SMARTMÔMES

**projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre du programme Eurêka Club Culture**

avec le Lycée Honoré d'Urfé à Saint - Etienne

*avec Gérard Authelain, musicien intervenant Grame
et Xavier Garcia, compositeur*

Smartmômes est un format de projet musical porté par Grame depuis 2014, ayant comme support non pas des instruments de musique traditionnels, mais des téléphones portables. Le fil conducteur du projet est le geste musical, car, en effet, c'est le mouvement des téléphones qui génère les sons et non un « pianotage » sur l'écran. Le travail consiste à déchiffrer et interpréter la partition *Smartmômes*, écrite par le compositeur Xavier Garcia. Guidés par Gérard Authelain et Xavier Garcia, ainsi que par Valérie da Ros, enseignante d'éducation musicale, les lycéens ont pu jouer l'œuvre lors d'un concert organisé à la mairie de Saint-Étienne dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2016. Les séances avec les intervenants Grame ont été un lieu de rencontre, où les élèves étaient non seulement interprètes, mais aussi force de proposition, car la partition *Smartmômes* comporte une importante dimension d'improvisation. Collectivement, la classe a créé un espace de recherche questionnant la forme du concert, la posture de musicien et son instrument.

< Les élèves de la classe de seconde option Art du son du lycée Honoré d'Urfé réinterprètent la pièce «Smartmômes» composée par Xavier Garcia, lors du concert Smartfaust à l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne le 22 mars 2016, dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène.

FAUST AUDIO PLAYGROUND

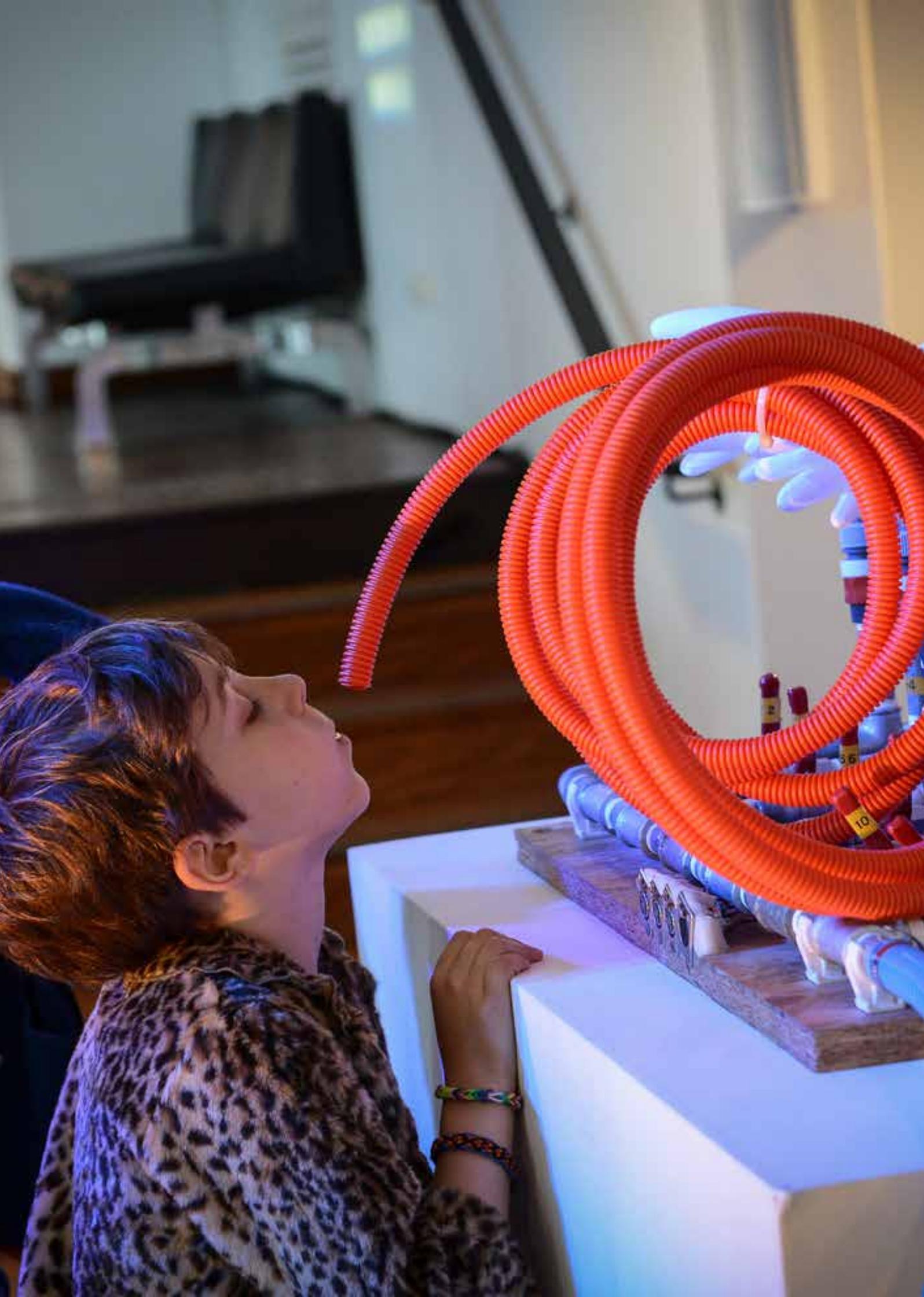
projet soutenu par la Maison des Mathématiques et de l'Informatique de Lyon

*avec l'école élémentaire Henri Wallon à Vénissieux
et le collège Paul Emile Victor à Rilleux la Pape*

avec Élodie Rabibisoa, réalisatrice en informatique musicale

À l'occasion de l'exposition "Musimatique" présentée au sein de la Maison des Mathématiques et de l'Informatique de Lyon, du 9 octobre 2015 au 9 juin 2016, un premier projet d'initiation à la programmation en informatique musicale a été organisé avec l'école élémentaire Henri Wallon à Vénissieux et le collège Paul-Émile Victor à Rilleux-la-Pape en utilisant *Faust Audio Playground*, plateforme entièrement basée sur les technologies WEB, qui offre la possibilité aux élèves de concevoir des applications musicales en ligne, téléchargeables sur leurs smartphones.

Les élèves ont été guidés par Élodie Rabibisoa dans la création d'instruments de musique pour Smartphones et dans la composition de pièces pour ces instruments. Les œuvres créées ont été interprétées lors d'une restitution collective au sein de la Maison des Mathématiques de Lyon. Il s'agissait pour Grame de tester une pratique pédagogique innovante allant de la fabrication d'un instrument de musique sur smartphone jusqu'à la performance musicale à partir des instruments ainsi créés. L'objectif étant d'explorer de nouvelles façons de faire découvrir aux élèves l'informatique via la musique électronique, et de sensibiliser à la musique via l'informatique.

AIR MACHINE

avec le soutien du CANOPÉ, de la DRAC et de la Région Auvergne - Rhône-Alpes

en partenariat avec l'Ensemble Orchestral Contemporain

*avec l'école élémentaire Jean Giono et de l'école Edouard Herriot (Lyon 7ème)
& le lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne*

*Avec Martin Galmiche, musicien intervenant à l'école
Roméo Monteiro et Claudio Bettinelli, percussionnistes de l'Ensemble Orchestral Contemporain*

Ondrèj Adámek a créé *Air Machine*, un instrument polyforme activé par l'air, soufflé ou aspiré périodiquement. Il s'agit d'un orgue contemporain sur lequel sont associés différents types de prothèses sonores, toutes plus divertissantes les unes que les autres. Cet orgue humain et organique, accumulant instruments non accordés ou accordés, donne vie à des objets. C'est le rythme des poumons qui se donne à voir et à entendre. En installation, en concert ou en atelier, Air-machine se décline donc sous différentes formes et offre des possibilités multiples en termes de médiation, notamment auprès du jeune public. Il s'agit avec cet instrument hors du commun de sensibiliser les enfants à l'écoute des sons, à la diversité de la création musicale contemporaine, de les familiariser avec le travail des compositeurs d'aujourd'hui, de développer leur créativité ou encore de leur transmettre le sens du collectif et de l'écoute.

À partir de la machine quelque peu loufoque d'Ondrèj Adámek, les élèves ont été amenés au cours des ateliers à réfléchir sur le rapport entre objet technique et création musicale, ainsi que sur les notions de soliste et d'orchestre, ou encore d'improvisation.

MUSIC FOR 18 MUSICIANS

avec 200 danseurs amateurs : l'école élémentaire Jean-Jaurès à Décines, le collège Boris Vian à Saint-Priest, le collège Gratte-Ciel à Villeurbanne, le lycée René Cassin à Tarare, l'association La lyre, la filière danse & yoga de l'Université Lyon 1 et 100 danseurs amateurs individuels

*Avec la compagnie MAD/Sylvain Groud,
compagnie invitée de la Biennale Musiques en Scène 2016*

Le samedi 5 mars 2016, dans la grande salle de l'Auditorium de Lyon, l'Ensemble Links, le chorégraphe Sylvain Groud, accompagnés par les danseurs « transmetteurs » ainsi que par 200 danseurs « amateurs », ont invité le public à danser sur un chef-d'œuvre du répertoire contemporain : *Music for 18 musicians* de Steve Reich.

Que les danseurs "amateurs" deviennent "transmetteurs" en invitant le public à danser... tel était le pari un peu fou de ce spectacle participatif dansé ! Ainsi, le jour du spectacle, professionnels et amateurs se sont immergés dans le public afin d'instaurer une expérience collective : ressentir, transmettre et échanger l'énergie positive de cette œuvre. Une véritable réussite dans la grande salle de l'Auditorium de Lyon pour ce concert dansé qui a su bousculer les pratiques traditionnelles d'écoute musicale !

En amont du spectacle une série de répétitions ont permis aux participants de découvrir les pulses musicales de cette œuvre hypnotique de Steve Reich afin de découvrir et partager une gestuelle simple, des déplacements, des contacts et des regards. Cinq groupes de danseurs amateurs de tous âges (école primaire, collèges, lycée, étudiants, adultes) ont ainsi travaillé en amont avec cinq danseurs professionnels de la compagnie MAD en vue de la représentation à l'Auditorium de Lyon.

CHIFFRES 2015/2016

CYCLE PRIMAIRE

Faust Audio Playground - initiation à la programmation et création musicale.....	26 élèves
Temps silencieux, ateliers de pratique artistique.....	215 élèves

CYCLE SECONDAIRE

Ateliers de la Création 1 (1 CFA Grenoble).....	12 apprentis
Ateliers de la Création 2(lycée professionnel Bourgoin-Jallieu).....	30 élèves
Ateliers de la Création 3 (lycée professionnel Bellegarde sur Valserine).....	30 élèves
Atelier architecture & son (2 lycées).....	42 élèves
Smartmômes (1 lycée).....	16 élèves
Faust Audio Playground (collège).....	21 élèves
Temps silencieux, ateliers de pratique artistique.....	25 élèves
Visites guidées Exposition Musimatique (MMI de Lyon)	246 élèves
Restitution ateliers.....	343 élèves

ACTIONS BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE

Machine musicale (écoles & lycée).....	100 élèves
Ateliers Airmachine (Musée des Confluences.....	700 personnes
Visites expositions.....	455 personnes
Campus Van der AA (CNSMD de Lyon).....	200 étudiants
Music for 18 musicians.....	200 élèves, étudiants, adultes
Répétitions publiques,rencontres, avant-propos.....	565 personnes
Spectacles & évènements jeune public.....	510 personnes
Culture pour tous.....	50 places

MUSIQUE & HANDICAP

Parcours sonore, hôpital La Fougeraie, St. Didier au Mont d'Or	160 enfants
--	-------------

TOTAL.....3946 ÉLÈVES, ÉTUDIANTS & APPRENTIS

2016/2017
PROJETS PHARES

LE TEMPS SILENCIEUX

Maison des Aveugles de Lyon

avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

*Avec l'école Chapeau Rouge et l'école Frédéric Mistral à Vaise, l'école Jean Moulin à Caluire,
l'école Aveyron à Lyon 1 & les étudiants de l'ARFRIPS*

*avec Jean-Luc Rimey Meille, enseignant de percussions au CRR de Lyon &
Guillaume Blanc, réalisateur en informatique musicale à Grame*

Pour la 9e année consécutive, Grame a organisé le projet pédagogique « Le temps silencieux », qui a eu lieu du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 au sein de la Maison des Aveugles de Lyon. Les rencontres ont été particulièrement riches en émotions, car elles ont permis un dialogue entre **élèves de cycle primaire**, issus des écoles de l'agglomération lyonnaise, **résidents mal et non-voyants** de la Maison des Aveugles de Lyon et **étudiants** en 1re année du Centre de formation des éducateurs spécialisés (ARFRIPS) qui se sont réunis autour d'un atelier musical centré sur l'écoute et à la construction de décors sonores.

Grame et l'Arfrips sont associés depuis 2009 pour proposer, aux jeunes travailleurs sociaux, un stage leur permettant de construire un projet de rencontre entre les artistes et les publics. Accompagnés par une équipe de professionnels (un musicien et un réalisateur en informatique musicale) les étudiants de l'Arfrips réalisent une performance participative à destination du jeune public et du public handicapé. Les travailleurs sociaux en formation ont fait ainsi l'expérience de la médiation culturelle en devenant l'interface privilégiée entre leur création et les différents publics accueillis.

GEEK BAGATELLES

CONCERT & ATELIERS PARTICIPATIFS

dans le cadre du projet européen "The Darwinian Orchestra"

*Avec le lycée Boucher de Perthes à Abbeville, de lycée Gerard de Nerval à
Soissons et du collège Gabriel Havez à Creil*

*avec les musiciens de l'Orchestre de Picardie
et Pierre Bassery, chef de chœur de smartphonistes*

Lorsque Grame propose à Bernard Cavanna d'écrire une pièce pour smartphones et orchestre symphonique, le compositeur répond sans hésitation que l'on s'était adressé à la plus mauvaise des personnes, tant les nouvelles technologies - et les smartphones en particulier - lui semblaient étrangères aux imaginaires sonores qui étaient les siens (l'accordéon de variété, l'orgue de barbarie, les tambours de frein, les cornemuses ... suscitaient davantage sa curiosité que les incontournables outils de la nouvelle musique: « open-music », « Max MSP », «AudioSculpt » ...). La technologie développée par Grame, visant à transformer le Smartphone en petit instrument l'a pourtant séduit, d'autant plus que « l'instrumentiste » peut véritablement jouer avec cet outil nouveau, moduler le son, varier les paramètres, grâce à une gestuelle simple.

La pièce *Geek Bagatelles* créée à la Philharmonie de Paris en novembre 2016, confronte ainsi un groupe d'environ 20 Smartphones et un orchestre d'environ 38 musiciens. Les Smartphones agissent soit en opposition à l'orchestre - forme « concertante » - ou s'intègrent en proposant des textures nouvelles. Une plongée dans la découverte d'un paysage sonore insolite est proposée aux 20 participants qui se joignent à la création. Amateurs, élèves ou musiciens confirmés sont amenés à travailler sur le rapport entre objet technique et création musicale et sont amenés à participer à un concert en tant que musiciens à part entière.

ATELIERS DE LA CRÉATION

PARCOURS ARTS SONORES & ARTS VISUELS

POUR LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES

en partenariat avec l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, l'Ircam et le centre G. Pompidou

avec le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

avec le Centre de formation François Rabelais à Dardilly

avec Sébastien Hervier, percussionniste

Initiés par le Centre Pompidou et l'Ircam, et réalisés au sein d'un réseau national de partenaires, "les Ateliers de la Création" sont le fruit d'une ambition partagée pour la démocratisation de l'accès à la culture. Ils offrent à des jeunes issus de lycées professionnels ou centres de formation éloignés du monde de l'art un accès direct et actif au cœur de la création contemporaine. À travers plus de vingt heures d'ateliers avec un compositeur et une médiatrice, des rencontres avec des artistes et des spectacles, l'élève explore une œuvre plastique, se familiarise avec les espaces d'exposition et leurs codes, découvre le monde de la création musicale, acquiert un vocabulaire spécifique, s'approprie les techniques de studio afin de créer lui-même une scène sonore. Au terme de ce programme ambitieux, il est à même de devenir le médiateur de son œuvre auprès d'un autre public.

Les apprentis du CFA François Rabelais à Dardilly ont fait ainsi l'expérience de l'exposition *Jason Dodge - Behind this machine anyone with a mind who cares can enter* présentée par l'Institut d'art contemporain entre le 16 septembre 2016 et le 6 novembre 2016. En contact les œuvres de l'artiste, les apprentis ont dégagé un vocabulaire (conceptuel, sensoriel, émotionnel) de plus en plus précis au fil des séances grâce au travail avec la médiatrice arts visuels, Katia Touzlian. Parallèlement, accompagnés par le percussionniste Sébastien Hervier, ils ont créé une œuvre sonore à partir des concepts développés face à l'œuvre plastique et de sons enregistrés dans leurs ateliers d'enseignement professionnel.

DE LA PIERRE AU BÉTON

PARCOURS ARCHITECTURE & SONS

en partenariat avec le Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay

avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

avec le lycée de la Plaine de l'Ain à Ambérieu en Bugey

avec Anthony Clerc, compositeur

L'objectif de ce projet a été d'explorer les passerelles entre architecture et musique, entre temps passé et temps présent. Ce projet a permis d'appréhender l'évolution architecturale d'un monument et son histoire. En assistant à un concert donné par un ensemble en résidence au Centre culturel d'Ambronay, les élèves ont découvert un univers musical particulier, issu d'une période historique éloignée. De ce fait, ce projet a mis en relation une approche de la musique ancienne à celle de la création contemporaine. De même, les élèves ont découvert un monument historique dont l'architecture s'oppose à celle de leur établissement moderne.

Les élèves ont participé activement à la captation sonore des différents lieux (au sein du lycée, mais aussi à l'abbaye d'Ambronay), sons qu'ils ont retravaillés par la suite. La pratique artistique a incité les élèves à s'approprier leur lieu de travail grâce au travail d'écoute, d'expérimentation, de sélection. Ainsi, les élèves ont perçu la façon dont les sons évoluent, l'incidence de la matière sur ceux-ci et ont travaillé l'aspect technique. Les différents sons captés et leurs traitements ont constitué une œuvre sonore cohérente et collective, permettant aux élèves de transcrire leurs émotions en musique. Grâce à leurs professeurs et au compositeur Anthony Clerc, le groupe a imaginé une histoire sensible et musicale sur un lieu familier, le lycée, mais aussi sur un lieu inconnu et étranger, l'abbaye.

CA DONUM DEI

CHIFFRES 2016/2017

CYCLE PRIMAIRE

Faust Audio Playground - initiation à la programmation et création musicale.....	80 élèves
Temps silencieux, ateliers de pratique artistique.....	173 élèves
Visites guidées Exposition « Guetteurs» ENSBA.....	24 élèves

CYCLE SECONDAIRE

Ateliers de la Création (lycée professionnel).....	14 apprentis
Geekbagatelles, ateliers & performances (collège & lycée).....	60 élèves
Battles musicales avec Smartfaust (collège).....	55 élèves
Atelier SmartMômes (collège).....	16 élèves
Parcours architecture & son (lycée).....	30 élèves
Faust Audio Playground (collège & lycée).....	56 élèves
Tierkreis, création musicale autour de Stockhausen (collège & lycée).....	40 élèves
Des Habillages sonores, création musicale pour défilé de mode (lycée).....	30 élèves
Orchestre électronique au collège.....	25 élèves
Visites guidées Exposition « Guetteurs» ENSBA.....	32 élèves

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Atelier Musique et Mouvement, ARFRIPS.....	16 étudiants
Temps silencieux, concert sandwich, ARFRIPS.....	30 étudiants
Workshops et séminaires autour du langage FAUST.....	385 étudiants & chercheurs
Workshops, conférences & ateliers autour de Light Wall System.....	178 étudiants

MUSIQUE & HANDICAP

Carte sonore, de traces en traces, Maison des Aveugles de Lyon	80 résidents
Journées Portes ouvertes Maison des aveugles.....	200 personnes

TOTAL.....1524 ÉLÈVES, ÉTUDIANTS & APPRENTIS

2017/2018
PROJETS PHARES

BEAUJEU

07

/06

IN

/18

CRÉATION

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE GRAME

AVEC LE COLLÈGE VAL D'ARDIÈRES ET L'ÉCOLE DE LANTIGNIÉ

A

18

H

45

THÉÂTRE

DE

BEAUJEU

BEAUJEU IN CRÉATION

RÉSIDENCE MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE RURAL

projet financé par Canopé DT ARA (avec le soutien de la fondation Nina & Daniel Carasso), la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la DAAC de l'Académie de Lyon et la DSDEN du Rhône

Artistes en résidence: Emilie Couchet, musicienne intervenante & Martin Maire, musicien électronique

Depuis janvier, les élèves de 5e, 6e, Club Musique et Club Danse du collège Val d'Ardières, ainsi que les élèves de CM1/CM2 de l'école de Lantignié, ont travaillé à l'élaboration d'une production interdisciplinaire inspirée de l'oeuvre minimaliste et répétitive *In C* de Terry Riley présentée au Théâtre de Beaujeu le jeudi 7 juin. Une performance croisant musique mixte (acoustique, électronique et numérique), textes, danse et arts plastiques.

Accompagner les élèves dans une démarche de création musicale pour présenter in fine une production artistique participative et interdisciplinaire, tel a été le défi des deux artistes en résidence au sein du collège Val d'Ardières à Beaujeu. Les élèves musiciens, accompagnés par Émilie Couchet et Martin Maire ont conçu leur propre oeuvre musicale à partir du principe formel de l'oeuvre minimaliste et répétitive *In C* de Terry Riley où chaque performeur musicien interprète une suite de « motifs » de sons dans un ordre donné, en ayant la liberté de répéter chacun de ces motifs autant de fois qu'il le souhaite. L'enjeu était de permettre aux élèves de créer ces motifs en fonction de leur jeu instrumental : acoustique (voix, violon, trompette, percussions ...), électronique (Smartfaust, contrôleurs, synthétiseurs ...) et corporel (danseurs). Avec ensuite comme objectif d'assembler ces différentes « familles de motifs » où chacun a son propre rôle d'interprète et son propre instrument à jouer et où la forme de l'oeuvre finale prend vie dans l'oeuvre collégiale, où le choix individuel de l'artiste induit la forme aléatoire collective !

LIGHT WALL SYSTEM OU LE CORPS INSTRUMENT

en partenariat avec la Maison de la Danse et le festival Sens Dessus Dessous

avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

avec le lycée Louis et Auguste Lumière

avec Martin Malatray, percussionniste

Dans le cadre du partenariat tissé entre Grame, la Maison de la Danse et le studio des Herideaux (Lyon 8), les élèves de la classe de seconde en enseignement d'exploration « art du son » se sont approprié le dispositif *Light Wall System* en y intégrant leurs propres bandes sonores enregistrées au préalable dans leur établissement. La performance des lycéens a eu lieu le 1er mars 2018 dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène et du festival Sens Dessus Dessous.

Retrouver le côté magique, inouï et intuitif du son, c'est avant tout, le reconsidérer, non pas comme le résultat d'une action pensée, travaillée et réfléchie, mais comme une réponse à un mouvement physique inné, retrouver l'instinct du son et ainsi, retrouver ce qui le rend précisément matière et espace. Réapprendre à écouter à partir de rien, garder l'idée de la découverte, de l'inattendu ou inentendu dans le son, c'est l'enjeu de cette démarche : réapprendre le son, d'où il vient, où il va.

Explorant les liens possibles entre musique et danse au travers du dispositif numérique interactif, *Light Wall System*, Grame propose aux jeunes non-musiciens, de réellement jouer, avec cet outil, et, jouer des sons comme l'on pourrait peindre sur une toile avec ses mains. Ces ateliers ont permis aux jeunes de vivre un moment de la vie des musiciens, artistes et performeurs d'aujourd'hui.

LIGHT WALL SYSTEM

FORMATIONS & WORKSHOPS

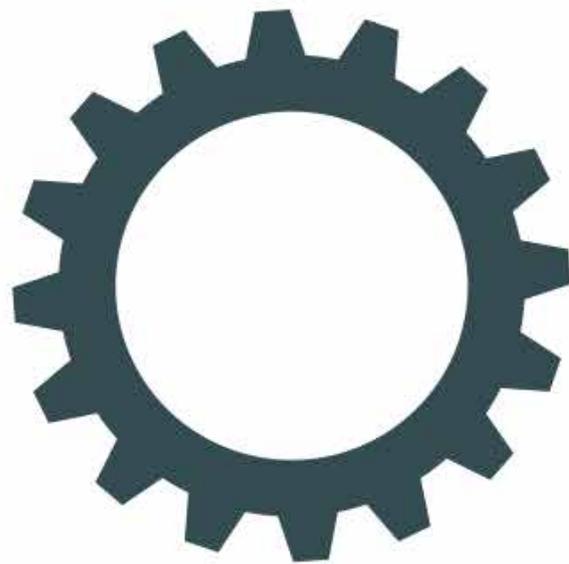
*Avec le Conservatoire à rayonnement régional de Chambéry &
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon*

*avec Jean Geoffroy, Martin Malatray, percussionnistes &
Christophe Lebreton, concepteur du dispositif interactif*

Grâce au développement du dispositif numérique interactif «Light Wall System», Grame a proposé aux enseignants et étudiants de conservatoire, de réellement jouer, avec cet outil, au sens propre du terme, dans la lumière. Cependant, il ne s'agit pas simplement de jouer dans la lumière, mais également d'appivoiser un espace, et en l'occurrence la scène. Car l'utilisation du LWS s'inscrit d'emblée dans l'essentiel : la découverte et l'écoute d'un son, la maîtrise du geste sonore, l'attitude corporelle, la concentration. Toutes qualités nécessaires à la pratique musicale. Loin de détourner les élèves/étudiants des instruments conventionnels, il permet au contraire de les retrouver autrement.

L'objectif de l'interface LWS est, d'une part, de développer des ateliers à destination des jeunes (musiciens, danseurs ou amateurs) et d'autre part, de fournir un outil adapté aux enseignants et pédagogues (de l'enseignement général ou spécialisé) qui pourront créer avec le dispositif «Light Wall System» des situations fondées sur les différentes approches du geste et du son incarnés sur scène. Après les nombreux ateliers et workshops qui ont eu lieu en 2016/2017 (Rome, Lyon, Strasbourg, Buenos Aires, etc.) et forts des retours que nous avons pu avoir de la part des participants (artistes et pédagogues) enthousiasmés par l'outil et plus désireux que jamais de l'utiliser, une nouvelle version allégée et simplifiée a vu le jour en septembre 2017.

LE SON DANS TOUS SES ÉTATS

LE SON DANS TOUS SES ÉTATS

en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon

avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la DAAC de l'Académie de Lyon et la Métropole de Lyon

avec Romain Constant & Anthony Clerc, musiciens, compositeurs & pédagogues

Le projet s'est adressé à quatre classes, trois classes de CM2 de l'école Aveyron et une classe de 6e du collège de la Tourette qui ont travaillé séparément avec deux intervenants Grame puis ont regroupé leur travail autour d'une installation sonore et visuelle collective autour du thème de la révolution industrielle. Ce thème a permis d'aborder le lien qui peut exister entre machines, musiques et innovation technologique. Deux compositions pour orchestre de smartphones ont été écrites spécialement pour les classes, intitulées *Taylorisme* et *Industrie 4.0*. La première partition se rapproche des univers sonores et des gestuelles de la révolution industrielle de 1870, tandis que la deuxième partition s'inspire de l'univers sonore de la quatrième révolution industrielle, celle qui se déroule sous nos yeux et que l'on appelle *Industrie 4.0*. Dans ce contexte de profondes mutations technologiques et sociétales, nous amenant vers la numérisation globale, l'outil comme le smartphone est déjà bien plus qu'un simple téléphone, il devient un instrument de musique.

Présentée du lundi 18 au vendredi 22 juin à l'École Aveyron (Lyon 1) l'installation retrace l'aventure musicale vécue par les trois classes accompagnées par les artistes intervenants Romain Constant & Anthony Clerc musiciens, compositeurs & pédagogues et Catalina Arango, musicienne intervenante à l'école.

LES SUBSTANCES

8 bis Quai St Vincent, 69001 Lyon

GALERIE BF 15

11 Quai de la Pêcherie, 69001 Lyon

Horaire:
du mercredi au samedi
14:00-19:00

LUGDUNUM, MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

17 Rue Cleberg, 69005 Lyon
Rendez-vous le 20 mars
2018 à 10h00 pour la remise
des prix!

GALERIE ROGER TATOR

36 rue d'Anvers, 69007 Lyon

Horaire:
du lundi au samedi
14:00-18:00

LE PRIX DES ENFANTS DE LA BIENNALE

en partenariat avec l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon, la Galerie La BF15, la galerie Roger Tator & Lugdunum, musée et théâtres romains de Lyon

avec l'école Jules Ferry à Meyzieu, l'école Jean Macé/Marc Bloch & l'école Leon Jouhaux à Lyon

Le Prix des Enfants de la Biennale a pour objectif d'initier les plus jeunes à la création musicale dans ce qu'elle revêt de plus actuel. En effet, Grame et la Biennale Musiques en Scène encouragent les jeunes à découvrir de nouvelles oeuvres musicales et visuelles et leur permettent, par le biais de ce prix, d'engager une réflexion sur l'art et la création. Ce parcours propose aux élèves de faire l'expérience unique d'oeuvres sonores et visuelles présentées durant le festival. À l'issue des différentes visites guidées, les classes constituées en jury sont amenées à voter pour leur oeuvre préférée.

La thématique de cette 9e édition de la Biennale Musiques en Scène placée sous le signe des "États limites" interrogeait le rapport au « réel » et au tangible qui connaît de profondes perturbations. Notre compréhension du monde est troublée par un sentiment de dépassement, de démesure, du fait d'une croissance exponentielle d'informations et de données. Par son format, le Prix des Enfants propose en quelque sorte de marquer quelques pauses dans la course effrénée à l'immédiateté et à la mobilité, en invitant les élèves à prendre le temps de se pencher sur certaines des frontières de notre réalité. Une manière responsable de faire un pas dans le monde des arts contemporains !

Le Prix des Enfants de la Biennale 2018 a été décerné le 20 mars au Lugdunum, musée et théâtres romains de Lyon. Les représentants de chacune des classes participantes sont venus prendre la parole pour témoigner de l'expérience vécue et du choix de l'oeuvre sélectionnée. À cette occasion, les étudiants du CFMI de Lyon (Centre de Formation des Musiciens intervenants à l'école) ont offert aux élèves une performance musicale inédite.

MUSIQUE & HANDICAP

CARTE SONORE , DE TRACES EN TRACES

PARCOURS SONORE ET SENSORIEL

MAISON DES AVEUGLES DE LYON

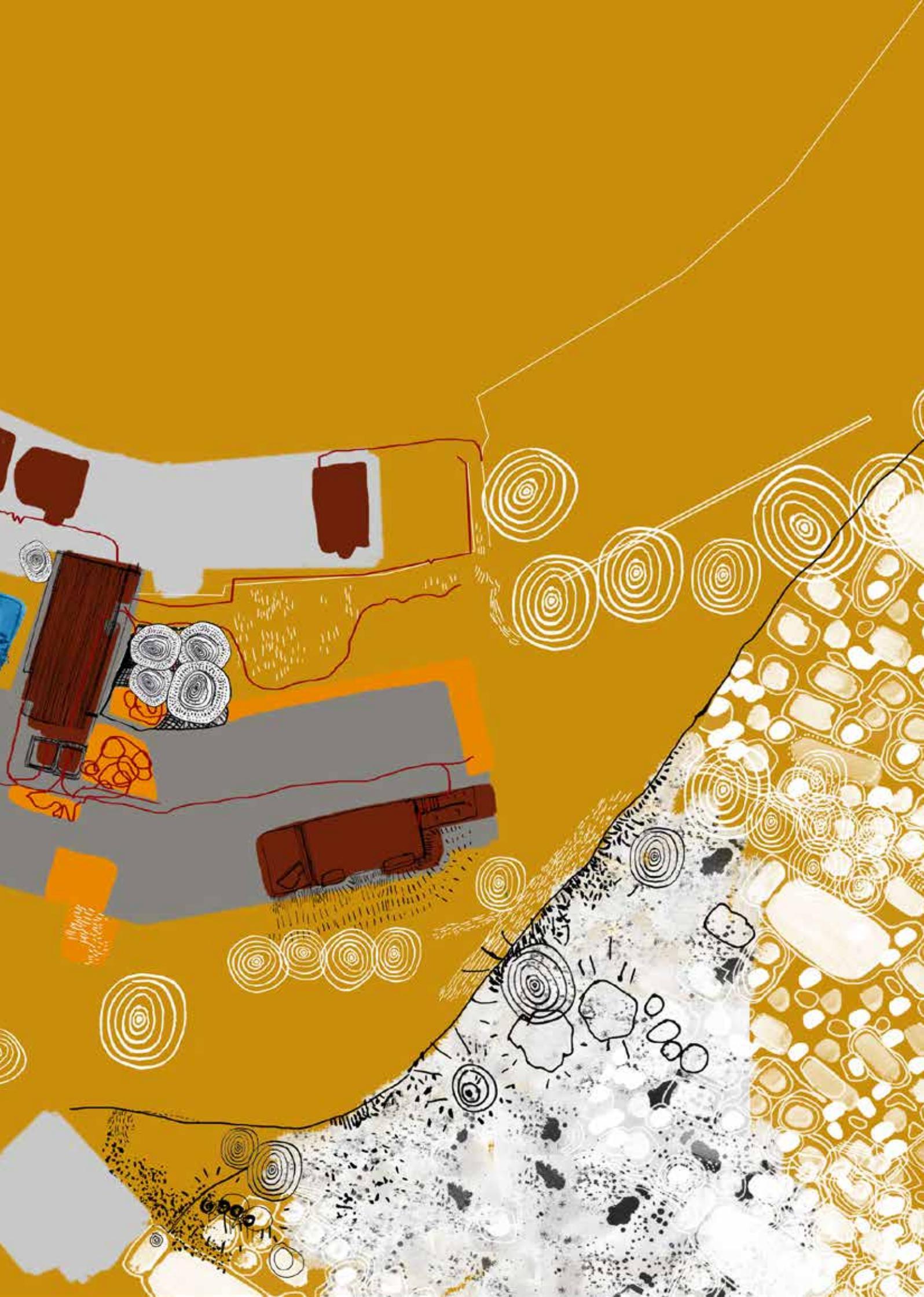
Projet initié par la vidéaste Anne Maregiano, porté par Grame et l'association Entre Les Mailles, ainsi que par un réseau de partenaires culturels (CNSMD de Lyon, CAUE du Rhône Métropole, Service archéologie de la Ville de Lyon, etc.)

“ La Carte Sonore, de traces en traces ” prend la forme d'un parcours sonore et sensoriel destiné aux résidents handicapés, non et malvoyants, de la Maison des Aveugles, située à Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon. Le projet entend dépasser les barrières du handicap grâce au mariage fructueux entre recherche artistique et technologique. Des ateliers artistiques ont été mis en place et ont continué à se dérouler pendant les premiers 18 mois du projet afin de réaliser des repères sonores à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison. Des intervenants de tous horizons (danseurs, urbanistes, cartographes, ingénieurs du son, documentaristes, designers, ingénieurs, etc.) ont rencontré les résidents et leurs accompagnants. Pendant les ateliers, les résidents ont pu fabriquer les contenus sonores en racontant histoires, récits et témoignages.

L'innovation technologique du projet se décline sous 4 formes, spécialement pensées pour le lieu:

1. Des audioguides nouvelle génération offrant une expérience inédite de parcours sonore augmenté
2. Une table Sonotactile Interactive permettant d'entendre par le toucher
3. Un site web proposant à tous une visite sonore virtuelle de la Maison
4. Une carte en 3D de la Maison et du parc, équipée de capteurs et faite pour être touchée par les résidents, afin de bâtir une représentation de leur espace.

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'ARS, de la Ville de Lyon, de la mairie Lyon 9e, d'Interstices, de la Fondation Archipels des Utopies, du Fonds Handicap et Société, les Amis des Aveugles, Souffle 9 et la Maison des Aveugles de Lyon.

CHIFFRES 2017/2018

CYCLE PRIMAIRE

Le son dans tous ses états (École Aveyron Lyon 1er).....	80 élèves
Temps silencieux, ateliers de pratique artistique.....	200 élèves
Ateliers Light Wall System (Biennale Musiques en Scène 18).....	260 élèves
Visites guidées expositions(Biennale Musiques en Scène 18).....	1275 élèves
Ateliers Light Wall System (École Chambéry Le Vieux).....	25 élèves
Ateliers improvisation musicale (festival Archipel Genève).....	60 étudiants
Le Prix des enfants de la biennale.....	201 élèves

CYCLE SECONDAIRE

Le son dans tous ses états (collège de la Tourette Lyon 1er).....	25 élèves
Parcours arts visuels/arts sonores (collège Alain Saint-Fons)	27 élèves
Projets Faust Audio Playground (coll.Clément Marrot Lyon 4, coll.Val d'Ardières).....	480 élèves
Ateliers Hurdy Gurdy (collège Boris Vian Saint-Priest).....	27 élèves
Geekbagatelles, ateliers (collège Clément Marrot Lyon 4 & tournées).....	116 élèves
Parcours architecture & son (collège Paul Emile Victor,Rilleux la Pape).....	40 élèves
Ateliers SmartMômes (collèges & lycée).....	92 élèves
Ateliers de la Création (lycée professionnel La Saulaie, Saint-Marcellin).....	30 élèves
Projet Dédales (lycée professionnel Hector Berlioz, La Côte Saint-André).....	30 élèves
Parcours arts visuels/arts sonores (Lycée G.Lamarque Rilleux-la-Pape).....	30 élèves
Ateliers Light Wall System (Lycée L.A. Lumière, Lyon 8).....	30 élèves

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ateliers improvisation musicale (Univ. Jean Monnet Lyon 3).....	20 étudiants
Atelier Musique et Mouvement, ARFRIPS.....	16 étudiants
Workshops et séminaires autour du langage FAUST.....	600 étudiants & chercheurs
Workshops, conférences & ateliers autour de Light Wall System.....	200 étudiants

TRANSMISSION ENSEIGNANTS

Séssions autour de SmartFaust, Faust Audio Playground & Light Wall System.....	100 enseignants
--	-----------------

PROJET MUSIQUE & HANDICAP, CARTE SONORE DE TRACES EN TRACES.....	280 personnes
--	---------------

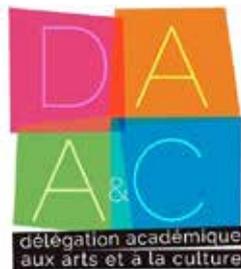
TOUT PUBLIC BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE

Avant-propos, Répétitions publiques, spectacles jeune public	701 personnes
Conférences, Tables rondes.....	153 personnes

TOTAL.....4818 ÉLÈVES, ÉTUDIANTS & ENSEIGNANTS

FINANCEURS

PARTENAIRES ÉDUCATIFS ET CULTURELS

STRUCTURES ÉDUCATIVES

Haute école de musique
Genève - Neuchâtel

Université Claude Bernard Lyon 1

STRUCTURES CULTURELLES

CONTACT

Catinca Dumitrascu
Attachée à la médiation & formation
dumitrascu@game.fr
Tél : 04 72 07 43 12
www.bmes-lyon.fr - www.game.fr