

Embarquez votre orchestre au cœur d'une aventure créative, musicale et pédagogique

L'Ensemble La Croche et le Marteau et l'Association Orchestre à l'École proposent à 2 orchestres à l'école de se rencontrer à l'occasion de la création d'un spectacle autour du « zapping radiophonique ».

Successivement compositeurs, interprètes, musiciens, metteurs en scène et chefs d'orchestre, les jeunes musiciens utiliseront l'objet « Radio » pour découvrir ensemble différents styles musicaux et créer une œuvre originale.

QUOI

Créer un spectacle inédit d'environ trente minutes autour de l'objet radio avec des musiciens professionnels.

Réunir deux orchestres à l'école issus d'horizons différents pour vivre ensemble une aventure artistique unique grâce à laquelle les différences se révèlent être source de richesses.

QUAND

Décembre 2019 - Juin 2020.

POUR QUI

- Deux orchestres en école élémentaire, de préférence proches géographiquement, qui seront amenés à se rencontrer et créer ensemble. Nous vous conseillons vivement de postuler conjointement avec un autre orchestre à l'école pour répondre à ce critère,
- Instrumentarium libre,
- Aucune restriction au regard du nombre d'années de pratique instrumentale.

OÙ

Les répétitions et les stages se feront au sein de vos établissements scolaires à tour de rôle. Vous serez donc amenés à vous déplacer (et à vous loger) pour les stages dans l'autre orchestre (*Prévoir une capacité pour 2 orchestres, les musiciens et le décor*).

La restitution, qui aura lieu en mai ou juin, pourra se faire dans une salle de spectacle proche de vos établissements ou à défaut au sein d'un de vos établissements scolaire (*prévoir une capacité pour 2 orchestres, les musiciens et le décor*).

PAR QUI

L'ensemble La Croche et le Marteau (cf. annexe1 page 6)

Compositeurs et intervenants réguliers

- (toutes les répétitions, stages et concert) :
- Victor Aubert, compositeur et contrebassiste
  - Tom Georgel, compositeur et pianiste

Musiciens professionnels (stages et concert) :

- Léo Margue : chef d'orchestre, saxophoniste
- Elsa Moatti : violoniste, soliste
- Maël Bailly : compositeur, altiste
- Arthur Vonfelt : batteur, percussionniste

INTENTION

La rencontre est au cœur du projet « Comme à la radio ». Avec les artistes professionnels et entre les deux orchestres à l'école, notre ambition est de tout mettre en œuvre pour que de véritables échanges aient lieu autour de cette création collective. Nous souhaitons que les jeunes ressortent grandis de ces mois d'aventures humaine et artistique.

CANDIDATURE

Avant le **25 octobre** 2019

CONDITIONS

- Être un orchestre en école élémentaire,
- Disposer d'un lieu capable d'accueillir un stage musical avec les artistes associés et le deuxième orchestre participant au projet,
- Fournir un enregistrement vidéo de l'orchestre,
- Fournir une lettre de motivation de l'équipe pédagogique,
- Fournir une photo de l'orchestre en haute définition.

LES +

- Postuler de préférence conjointement avec un autre orchestre proche géographiquement,
- Disposer d'une salle de spectacle pouvant accueillir le spectacle en fin d'année scolaire,
- Pouvoir héberger l'autre orchestre dans les familles,
- Fournir une lettre de motivation des enfants,
- Être force de propositions pour encourager la découverte de l'autre orchestre pendant les stages et entre les séances,
- Avoir une troisième classe associée au projet, issue d'un des établissements scolaires des orchestres.
Cette troisième classe :
  - Ferait un travail d'expression plastique autour de la thématique du poste de radio
  - Aurait un rôle théâtral à jouer dans le spectacle
  - Pourrait faire un travail d'audio-reportage.

FINANCEMENT

L'association Orchestre à l'École prend en charge

- La création de l'œuvre,
- Les interventions des artistes associés de l'ensemble La Croche et le Marteau,
- Les transports de vos orchestres pour les répétitions, stages et concert,
- L'organisation logistique du projet,
- Un budget sera alloué pour le décor et les accessoires du spectacle.

Les orchestres à l'école sélectionnés prennent en charge

- Hébergement : de préférence en famille ou à défaut, en hébergement collectif,
- Repas : déjeuners à la cantine ou pique-nique,
- Lieu du concert et technique liée au spectacle.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL*

DEC. 2019	Réunion de préparation avec les responsables des deux orchestres (instituteurs, professeurs d'instrument), les intervenants de l'ensemble La Croche et le Marteau, l'association Orchestre à l'École et les mécènes.	
ENTRE JANVIER ET JUIN	Séance 1	Séance en classes séparées Présentation du projet, apprentissage des premiers éléments mélodiques pour les séances de tutti. <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
	Séance 2	Séance en classes séparées Déchiffrage du répertoire, retour et test de la mémoire sur les éléments vus en séance 1 <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
	Séance 3	Séance commune aux 2 orchestres Rencontre, jeux sur l'improvisation et partage <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
	STAGE 1	2 jours de rassemblement pour approfondir le travail musical et aborder la mise en scène. <i>Avec l'ensemble La croche et le marteau.</i>
	Séance 4	Séance en classes séparées <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
	Séance 5	Séance en classes séparées <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
	Séance 6	Séance commune aux 2 orchestres Mise en commun des morceaux tutti, réflexions sur la forme du spectacle. <i>Avec 2 musiciens professionnels</i>
MAI - JUIN	STAGE 2 2 jours de rassemblement, filage du spectacle. <i>Avec l'ensemble La croche et le marteau.</i>	
	Restitution	Spectacle final <i>Avec l'ensemble La Croche et le Marteau.</i>

* L'association se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce programme.

NOTE SUR LE REPERTOIRE

Le spectacle que nous proposons de créer a de nombreux atouts pédagogiques. Il est pensé du point de vue de l'élève et du groupe d'élèves s'embarquant dans un nouveau projet.

D'une durée approximative de trente minutes, celui-ci sera l'occasion de faire découvrir aux enfants un large répertoire de styles.

L'objet « radio » permet de ne pas choisir l'axe historique et chronologique de ces styles mais de les mettre d'emblée sur un pied d'égalité.

Le répertoire sera réparti entre des pièces communes et des pièces propres à chaque ensemble qui permettront d'incarner les différentes « stations » de la radio.

Un jeu de zapping entre ces stations montrera la confrontation entre les différentes pièces. Confrontation dans un premier temps puis réconciliation des deux orchestres, sur les pièces communes, mais aussi sur la superposition des pièces propres à chaque classe.

Que se passera-t-il quand le rythme rock travaillé par la première classe se superposera au thème irlandais de la seconde ? C'est en travaillant avec les réactions des élèves que nous souhaitons compléter le livret et la forme globale du spectacle.

Au-delà de participer à l'instrument, avec sa voix, ses propositions et ses idées, l'élève contribuera également à la direction et à la mise en scène. Sous forme de gestes simples appelant certaines notes, certains morceaux, certaines techniques convenues ensemble, il sera ponctuellement au centre de la création instantanée et pourra expérimenter ainsi la place de chef d'orchestre/compositeur.

Au moment de la représentation, nous devons faire des choix définitifs et tous les élèves ne pourront pas diriger in fine. Mais c'est dans le travail tout au long de l'année que les élèves seront tous stimulés et mis à contribution.

REPERTOIRE/STYLES

Le répertoire du projet se définit en premier lieu par un panorama vaste des musiques actuellement écoutées. Les différentes pièces ayant vocation à se couper, se répondre et se superposer, leur apprentissage sera naturellement réparti entre les deux classes. On y retrouvera donc différents « styles » :

- **Percussions** : travail concentré sur les timbres et les placements rythmiques,
- **Pièce Jazz/influences irlandaises** : jeux sur la multiplication de mélodies simples sur une grille harmonique,
- **Musique classique** : relecture de l'*Ode à la Joie* et travail sur la polyphonie, l'harmonie en imaginant de nouvelles lignes accompagnatrices inédites,
- **Rock**,
- **Musique contemporaine** : à l'aide de quelques signes issus du Sound Painting et de matières sonores prédéfinies, une pièce entièrement improvisée en tutti,
- **Chœur** : pièce consacrée au travail de la voix, forme à définir,
- **Sacré** : hommage au *Sacre du printemps*, mouvement rythmique dirigé par un élève,
- **Pièce supplémentaire** à proposer en fonction des groupes d'élèves (propositions, votes...).

De plus petits formats pourront également faire leur apparition dans les programmes de la bande FM :

- Débat musicologique parlé,
- Bulletin météo,
- Opéra (extrait),
- Journal d'information.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Travailler d'abord sur la transmission orale et utiliser l'écriture comme rappel.
- Être dirigé par un chef et diriger soi-même à l'aide de signes simples.
- Se confronter aux spécificités de différents styles de musique et savoir les reconnaître.
- Découvrir l'improvisation, en petits groupes et en grand ensemble.
- Travail individuel et collectif des techniques étendues de l'instrument, par l'exploration de l'instrument, la verbalisation et ainsi étendre le vocabulaire instrumental.
- Travail sans instrument : la voix et les percussions corporelles permettront d'unifier le groupe entier rapidement autour de pièces intuitives et interactives.
- Valorisation de la coopération inter-élèves dans la recherche et l'interprétation de la pièce.
- S'investir dans le processus créatif en expérimentant et en construisant ensemble la mise en scène du spectacle et l'agencement des morceaux lors des stages.
- Travail de la mémoire : interpréter le spectacle avec pour soutien l'écriture d'un programme-histoire et s'approprier les techniques et sons en leur attribuant de noms.

MÉCÈNES SOLLICITÉS

JE POSTULE

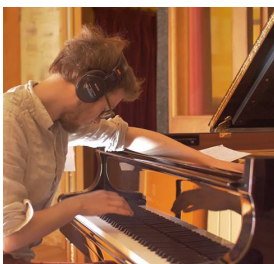
Victor Aubert – Contrebasse

Victor Aubert, contrebassiste, bassiste et guitariste, défend une musique axée sur l'improvisation et le travail du son. Jouant aussi bien dans des formations acoustiques qu'électriques, on le retrouve dans des formations allant du free jazz au noise rock, en passant par la musique contemporaine et l'improvisation libre. Le point commun étant le défrichage de nouveaux sons et la proposition d'une musique s'écartant des traditions. Il peut être entendu au sein du *Quostet*, l'ensemble de musique contemporaine *Liken*, le collectif *La Croche et le Marteau*, le *Big Band Leone* et sa propre formation *Salade Césarienne*.

Il enseigne depuis 2015 la contrebasse, la basse électrique, le jazz et les musiques actuelles au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Auxerre (89).

Tom Georgel – Piano préparé

Tom Georgel vit d'une pratique transversale de la musique. Après des études de Jazz (DEM à Strasbourg en 2012, Master au CNSMD de Paris en 2018) son réseau professionnel s'étend du tour de chant à la composition de musique de film, de la création en milieu scolaire à l'improvisation libre. Il enregistre en 2018 son premier album *Et Toc !*, produit, grâce au soutien de la Fondation Meyer, par le CNSMDP. Actif à Berlin, Paris et Lyon, il trouve dans la diversité de ses interventions le reflet de sa passion pour les formes, les espaces, et les interactions humaines. Il fait partie du groupe *Marie Mifsud*, dont le deuxième album est actuellement en préparation ; accompagne Johan Boutin au sein d'un duo nostalgique du temps des cabarets mais résolument actuel ; met en musique les documentaires de Bertrand Hagenmüller, et accompagne des lectures improvisées avec Roland Timsit et l'ensemble *La Croche et le Marteau*.

Elsa Moatti – Violon

Elsa Moatti s'est formée au CNSMDP en violon auprès de Stéphanie-Marie Degand et Catherine Montier. Elle a obtenu son master en 2018 ainsi qu'un prix d'improvisation à l'unanimité avec félicitations du jury. Titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de violon, elle enseigne au conservatoire du 13e arrondissement de Paris.

Invitée en tant que soliste avec l'orchestre PSL sous la baguette de Johan Farjot, elle est également très engagée comme chambriste, en duo avec la pianiste Suzanne Benzakoun, et au sein du trio *Hémisphères* avec l'accordéoniste Théo Ould et le contrebassiste Pierre-Antoine Despatures.

Les ensembles avec lesquels elle joue s'étendent de la musique baroque (*les Talens Lyriques*) à la création contemporaine (*L'itinéraire*), en passant par le spectacle musical (*Le Concert Idéal*) et l'improvisation libre (*La Croche et le Marteau*).

Léo Margue – Saxophone, Chef d'orchestre

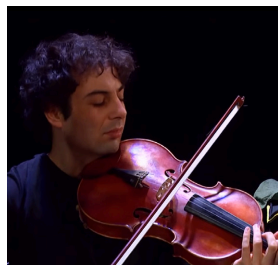
Léo Margue a fait ses premières expériences d'orchestre en jouant dans l'Orchestre d'Harmonie de la Région Centre, dirigé par Philippe Ferro. Il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2013 dans la classe d'Alain Altinoglu, et participe aux master-class de David Zinman, Mikko Franck et Paavo Järvi avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France et l'Orchestre National de Lyon. Engagé dans la musique contemporaine, il collabore avec les compositeurs actuels et dirige les créations de Juan Arroyo, Benjamin Attahir, Tom Berton, Florent Motsch... Il suit

l'enseignement de Peter Eötvös dans les Master-class for young conductor à Budapest, et fonde, en 2016, l'ensemble *Liken* avec le compositeur, trompettiste et improvisateur Timothée Quost. Il y développe des projets de musique pour

ensembles spatialisés faisant interagir l'écriture et l'improvisation. Il a également l'occasion de diriger l'*Ensemble Intercontemporain* lors des master-class organisées avec le CNSMDP. Actif dans la pédagogie et la transmission, il est titulaire du Diplôme d'Etat en direction d'ensembles instrumentaux, et a été chef assistant à l'Académie des jeunes de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. En 2017, il dirige, dans le cadre d'un voyage pédagogique organisé par le CNSMDP, les orchestres de jeunes au sein du programme El Sistema à Caracas, au Venezuela.

Durant la saison 2017-2018, Léo Margue a été nommé chef assistant de trois orchestres partenaires : l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre National de Lille, et l'Orchestre de Picardie. En 2019, il est réinvité pour plusieurs concerts dans leur saison musicale, ainsi qu'à l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon. Il collabore régulièrement avec l'ensemble TM+, et enregistre dans les studios de Radio-France avec l'ensemble l'itinéraire.

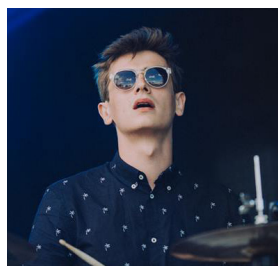
Maël Bailly – Alto, Composition

C'est par la pratique des musiques improvisées que Maël Bailly prend le chemin de l'invention musicale. Il découvre, en intégrant la classe d'alto de Gilles Deliège au conservatoire de Tours, le répertoire contemporain, mystérieuse et attirante curiosité. L'ouverture, en 2012, de l'atelier de composition d'Alessandro Solbiati va être déterminante : il y découvre, avec un mélange d'enthousiasme et de circonspection, la cuisine de l'écriture. Il entre l'année suivante dans la classe d'écriture XXe-XXIe siècle d'Alain Mabit, puis, en 2014, dans la classe de composition de Gérard Pesson. Il participe à l'académie *Voix Nouvelles* de Royaumont en 2016 et à l'Académie *Musica/Manouryen* 2017. Sa musique a été jouée par le *Divertimento Ensemble*, *MDI ensemble*, et *l'Instant Donné*.

En 2017 et 2018 il est compositeur en résidence au GMEM de Marseille pour *La symphonie de la Cayolle*, œuvre à dimension sociale, qui regroupe enfants et adultes de ce quartier et l'ensemble *C Barré*. Il continue de se produire à l'alto, dans des concerts de musiques improvisées.

Arthur Vonfelt – Batterie, percussions

Arthur Vonfelt est un invité de l'ensemble la Croche et le Marteau. Il grandit à Strasbourg, où il découvre la musique à travers des courants divers et des instruments variés. Il se spécialise à la batterie tout au long du DEM de Batterie Jazz à Strasbourg, puis du Master de Jazz à Bâle. Il a alors l'occasion de travailler avec de nombreux musiciens professionnels comme Jorge Rossy, Larry Grenadier, Malcolm Braff, Eric Watson ou encore Wolfgang Muthspiel. Il continue d'explorer les instruments, et mène au même moment différents projets à la guitare électrique.

Il crée le quartet de hip-hop *FREEZ*, pour lequel il compose et arrange une musique à la jointure entre le spoken words, le rap, le jazz, et les univers électroniques. En parallèle il développe avec Iris Di Napoli le duo *Joko*. Il participe régulièrement à des projets plus ponctuels alliant danse et musiques improvisées, interventions scolaires ou encore la musique à l'image.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions liées au projet : Elisa 01 53 60 36 99