

Le Contrat Local d'Education Artistique / Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

2020-2021 - Compagnie du Grain à Moudre

La direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, la ville du Blanc-Mesnil et l'Inspection académique de Seine-Saint-Denis se sont réunies pour mettre en oeuvre sur le territoire du Blanc-Mesnil : une résidence-mission d'artistes, poètes et musiciens au bénéfice des enfants et des jeunes, âgés de 6 à 16 ans sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire d'octobre 2020 à mai 2021. Le CLEA s'inscrit dans le projet artistique du 2 Pièces Cuisine, scène de musiques actuelles de la ville du Blanc-Mesnil.

Le projet reprendra en janvier 2021, avec la même compagnie que l'année précédente, dont le projet avait dû être stoppé à cause de la pandémie. La compagnie du Grain à Moudre recommencera dès janvier ses ateliers (150 heures d'ateliers autour de la fabrication d'objets musicaux à partir d'éléments de récupération, avec les partenaires suivants, le Service Enfance, le Service Jeunesse, et 3 classes élémentaires. Travail qui donnera lieu à des mini spectacles ou autres formes de restitution.

Présentation de la compagnie du Grain à Moudre

L'association "du Grain à Moudre" a été fondée afin de développer des projets liés à l'exploration sonore et musicale : ses recherches portent notamment sur la lutherie « sauvage » ou électronique à partir d'objets détournés ou matériaux de récupération, ainsi que sur la musique électroacoustique.

Elle réunit une quinzaine d'artistes pluridisciplinaires et propose des spectacles et des performances, des installations et des ateliers de pratique artistique. Du "Grain à Moudre" a récemment créé le spectacle 'De pierre et de thym' liant poésie et musique électroacoustique au coeur d'une installation sonore et visuelle autour de l'un des textes du poète palestinien Mahmoud Darwich dont les exils ont rythmé sa vie et ses poèmes. Ils travailleront à une suite avec le chanteur Erick Auguste et ses musiciens (association Blues Swig) dont certains seront invités à intervenir au cours de ce CLEA. C'est le lien entre ce spectacle et la thématique proposé pour le CLEA qui leur a donné envie de s'investir sur une résidence territoriale faite de synergies.

L'objectif du parcours artistique sera de construire une rencontre entre poésie, musique et arts visuels. Ils travailleront à l'élaboration d'une installation sonore et visuelle qui questionnera le thème de l'exil et des migrations. Les travaux réalisés avec les jeunes pendant l'année seront les différentes pièces d'un même puzzle qu'ils assembleront en fin de saison pour réaliser une installation visuelle et sonore au coeur de laquelle des performances pourront avoir lieu (lecture, musique).

Intervenants :

Benoît Poulain : référent du projet, luthier expérimental et musicien

Jorge De Moura : guitariste, chanteur et compositeur
Yassine Karoui : guitariste et compositeur
Abdeljalil Qadoouss : guitariste et joueur de Gumbri
Lauris Gherardi : percussionniste
Julien Reboux : ingénieur du son et électro acousticien

Culture Art au Collège / Département de Seine-Saint-Denis

Avec Prabhu Edouard & Henri Tournier

Le projet Culture Art au Collège a débuté en novembre 2020 et s'achèvera aux environs d'avril 2021. Il a lieu cette année au collège Cachin du Blanc-Mesnil, avec deux enseignantes, de musique et de lettres. Pour la première fois, ce seront en fait deux projets CAC qui auront lieu dans le même collège. Deux projets (20h d'ateliers chacun) à la fois distincts et à la fois ne faisant qu'un. En effet, ce projet se mène autour de la musique indienne, musique qui se compose de deux socles inséparables, l'harmonie et le rythme. Une classe travaillera avec Henri Tournier, flûtiste, pour le versant mélodique, et le versant rythmique sera mené par Prabhu Edouard. Ces deux projets au milieu de leurs parcours mutuels, se rejoindront pour tendre vers une restitution commune des deux classes. Une mini restitution aura lieu au collège Cachin vers fin mars 2021, et une autre, lors du concert des intervenants au Deux Pièces Cuisine, courant avril 2021.

Prabhu Edouard est un percussionniste et compositeur franco-indien. Figure emblématique des percussions indiennes en France, Prabhu Edouard est un des joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération Disciple émérite du célèbre maestro des tablas feu Shankar Ghosh, il a accompagné les grands noms de la musique indienne dont Hariprasad Chaurasia, Laxmi Shankar, V.G.Jog, Ashish Khan, T.V.Gopalakrishnan, T.Vishwanathan, Shashank, Rohini Bhate, Rajendra Gangani, Astad Debu... Musicien nomade et expérimentateur passionné il a collaboré avec les personnalités telles que Jordi Savall, Jeff Mills, Nguyen Lê, Joachim Kühn, Saïd Shraïbi, Moriba Koita, Jamchid Chemirani, J.P.Drouet... Héritier et passeur de sa tradition, Prabhu Edouard partage également sa passion pour les rythmes et le langage des tablas à travers de nombreux séminaires et master-class internationaux.

> www.prabhuedouard.com

Henri Tournier, flûtiste et grand spécialiste occidental de la flûte bansuri, Henri Tournier fait partie de ces musiciens fascinés par la musique de l'Inde, qui en sont devenus, après un long parcours, les ambassadeurs passionnés. Il explore depuis des décennies les possibilités de cet instrument autant dans son contexte, celui de la musique classique de l'Inde du nord, que dans celui des musiques du monde et celui de la musique contemporaine occidentale. C'est Roger Bourdin, flûtiste soliste légendaire de la flûte traversière qui lui transmettra sa passion pour l'improvisation, et après une période de sa vie artistique consacrée au répertoire de la musique classique occidentale, c'est l'improvisation qui le portera vers Pandit Hariprasad Chaurasia. Il suit son enseignement, et devient son assistant puis professeur invité au conservatoire Rotterdam-Codarts pendant vingt-sept années. Henri Tournier a construit son propre langage d'improvisateur et de compositeur, sous le prisme des flûtes bansuri et celui des flûtes traversières occidentales du piccolo à l'octobasse. Il multiplie les expériences musicales, rencontres et enregistrements sur la scène internationale. En 2016 il est nommé professeur pour la classe de Musique de l'Inde & Improvisation modale au Conservatoire National de Musique de Paris CNSMDP. Il est l'auteur de l'ouvrage de référence « Hariprasad Chaurasia et l'art de l'improvisation-Musique de l'Inde du nord » édition Accords-Croisés.

> www.henritournier.fr

Projet contrat de ville / ANCT - Agence nationale de la cohésion des territoires

La cumbia colombienne avec Fabian Suarez

Le Deux Pièces Cuisine, souhaite créer une relation innovante avec les habitants des quartiers prioritaire du Blanc-Mesnil en proposant des ateliers de découvertes et de sensibilisation artistiques et culturelles œuvrant pour la convivialité, le partage, le mieux vivre ensemble. L'idée est également d'ouvrir notre projet culturel à de nouvelles formes artistiques, ainsi nous proposons une immersion dans l'univers de la **cumbia colombienne** via une sensibilisation autour de la musique, la danse, la lutherie et la création d'instruments et de l'initiation aux rythmes afro-colombiens, mais également via la découverte de l'univers graphique et stylisé qui fait partie intégrante de ce style musical, en proposant des ateliers arts plastiques de création de masques et de déguisements. Enfin, l'art culinaire, vecteur fort de convivialité, sera également abordé sous forme d'ateliers cuisine, permettant d'associer les familles et l'intergénérationnalité.

Ces ateliers seront proposées aux différentes structures partenaires des différents quartiers prioritaires du Blanc-Mesnil, sur le temps périscolaire, durant les périodes de vacances scolaires de février et avril 2021, en les murs et hors les murs, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

L'objectif final est de proposer aux structures partenaires et à leurs participants de s'unir pour organiser un carnaval blanc-mesnilois sous forme de déambulation festive et avec la création de mini-chars tractés par des vélos dont la construction et la décoration se ferait de manière collective. Cette déambulation se ferait le 5 juin 2021 (encore une fois selon possibilités liées aux mesures sanitaires en vigueur à ce moment là). Des temps de restitution collectifs valoriseront les créations et apprentissages des différents participants et seront ponctués par un temps fort au Deux Pièces cuisine en fin de journée, mêlant performances artistiques (exposition, réalisation d'une fresque, et diffusion d'un concert dans une ambiance « picó » (sound system inspiré de l'univers reggae, plus facile à manier car plus petit, transportable et très coloré). Comme leurs homologues jamaïcains, le phénomène picó a commencé dans les années 60 dans les communautés à prédominance afro-caribéenne de la côte nord-est de la Colombie comme un moyen d'offrir aux habitants des divertissements bon marché et accessible par tous.

Cette proposition de projet favorisera la pratique culturelle sous différents prismes, la création de lien social et la fréquentation des lieux de culture.

Intervenants

- Fabian Suarez, musicien professionnel et professeur diplômé
- Christian Palomeque, danseur professionnel spécialiste en danse latino
- Santiago Guerrero, chef professionnel, Ecole Ferrandi, assiette Micheli

Musique

Fabian Suarez, musicien professionnel et professeur diplômé. Conservatoire de paris, Ethnomusicologue Paris 8, Diplôme d'état. Initiation et découverte de la Cumbia, rythme central de la musique afro-colombienne des caraïbes.

A travers l'apprentissage des percussions traditionnelles et d'une pédagogie spécialisée pour le public amateur.

Cet atelier est ouvert à tous à partir de 12 ans, enfants accompagnés d'un adulte. Possibilité de venir en famille. Aucune connaissance musicale en amont n'est obligatoire; Jusqu'à 15 personnes (selon dispositif).

2 ateliers de 2 heures pour une initiation.

Restitution en collaboration avec l'atelier de danse consiste à mettre en pratique la « rueda de cumbia » forme traditionnelle en ronde dans laquelle les percussionnistes jouent pour les danseurs et les danseurs dansent pour les percussionnistes (5-10 min).

Instruments de percussion fournis par Casa Kumbé

Danse

Cristian Palomeque, danseur professionnel spécialiste en danse latino notamment en danses colombiennes. Documentaire France Ô sur la cumbia : VOIR: <https://www.facebook.com/cumbiaycardonmusic/videos/292258314708371/>

Initiation et découverte de la danse de la Cumbia, rythme central de la musique afro-colombienne des caraïbes.

A travers l'appropriation du corps et l'apprentissage de pas de danse, pédagogie adaptée.

Cet atelier est ouvert à tout public à partir de 12 ans, enfants accompagnés d'un adulte. Possibilité de venir en famille. Aucune connaissance spécifique n'est obligatoire. Jusqu'à 15 personnes (selon dispositif)

2 ateliers de 2 heures pour une initiation.

Restitution en collaboration avec l'atelier de musique consiste à mettre en pratique la « rueda de cumbia » forme traditionnelle en ronde dans laquelle les percussionnistes jouent pour les danseurs et les danseurs dansent pour les percussionnistes (5-10 min).

Cuisine

Santiago Guerrero, chef professionnel, Ecole Ferrandi, Assiette Michelin.

Atelier culinaire qui a pour objectif de faire découvrir une recette colombienne, ingrédients facilement trouvables en France, idéal pour découvrir un nouveau plat et pouvoir l'intégrer dans son savoir faire.

Atelier pour Enfants ados et adultes, possibilité de venir en famille. Aucune connaissance spécifique requise.

Atelier pour 10 -15 personnes selon dispositif.

1 atelier de 1,5h

Restitution : une dégustation et remise de recette.

Atelier masques de carnaval

Accompagné par un artiste plastique professionnel, cet atelier propose de faire une découverte de l'univers des masques du carnaval. Il propose l'appropriation culturelle de ces symboles actifs par l'élaboration d'un projet artistique ; la création de son propre masque.

Détourné en plusieurs méthodes qui vont du coloriage d'un prototype préconstruit, pour les plus jeunes jusqu'à la fabrication d'un masque en papier pour les plus grands ; cet atelier a pour objectif de réunir enfants et ados de différents âges, (pourquoi pas des seniors).

2 séances de deux heures pour découvrir les masques et leur contexte puis pour commencer à créer.

La restitution sera la possibilité de garder la pièce créée et de pouvoir s'intégrer lors d'un cortège de carnaval (mise en situation réelle) en coordination avec les atelier de déguisements et de création d'instruments.

Atelier déguisements

Accompagné par un professionnel, cet atelier vise à faire découvrir les personnages et l'univers du carnaval et à proposer de co-créer des déguisements adaptés pour les enfants.

Utilisations de matières de récupération ; cet atelier vise également à sensibiliser les enfant sur l'importance du recyclage et la possibilité de détourner des éléments quotidiens lors d'un projet artistique.

Deux séances de 1,5 h, la première pour découvrir et choisir des prototypes. Une deuxième pour valider et consolider le projet.

Ouvert à un public d'enfants et en partenariat avec les animateurs. Séance pilote avec une dizaine de personnes ensuite à multiplier localement de façon indirecte.

La restitution sera la création d'un cortège le jour du carnaval, en coordination avec l'atelier de création d'instruments.

Atelier lutherie création d'instruments

Fabian Suarez, musicien professionnel et professeur diplômé. Conservatoire de paris, Ethnomusicologue Paris 8, Diplôme d'état.

A partir de la lutherie traditionnelle, et en utilisant des matériaux de récupération cet atelier vise à sensibiliser les enfants à la construction d'instruments simples qu'ils pourront interpréter le jour du carnaval mais aussi à l'importance du recyclage.

3 séances de 1,5h séparées, la 1 ère pour planifier un groupe d'instruments, une deuxième pour réviser les prototypes et consolider le projet, une troisième pour préparer la restitution et le carnaval.

Ouvert à un public d'enfants et en partenariat avec les animateurs. Séance pilote avec une dizaine de personnes ensuite à multiplier localement de façon indirecte.

La restitution sera l'apprentissage d'une rythmique très simple pour interpréter les instruments créés le jour du carnaval lors d'un cortège en coordination avec l'atelier déguisements.