

Descriptif du projet de jumelage pour l'année à venir

Thème (*axe général décliné, qui justifiera toutes les actions du projet*) :

Les sons : la voix et le corps à travers la découverte de l'univers musical du projet artistique porté par Plages magnétiques.

Plages Magnétiques revendique la diversité artistique, présentant les nombreuses facettes d'une musique mouvante qui, sous les appellations de jazz ou de musique improvisée, n'a cessé depuis un siècle de se renouveler, de se métisser, et se révèle souvent trop libre pour se laisser nommer, pour se laisser enfermer dans un genre.

Plages Magnétiques assume une musique vivante en résonance avec la société, une musique qui questionne et qui bien souvent ne laisse pas indifférent. Les musiques programmées ont pour point commun l'invention, la composition, la recherche et l'inscription dans les courants de la musique actuelle et l'improvisation.

Pour se faire, Plages Magnétiques reçoit des musicien-nes du monde entier tout en faisant la part belle aux artistes émergents du territoire. Ces musiques dites "créatives" ou "libres" sont des mines d'or dans le cadre des actions culturelles car elles abordent autant la dimension créative que les mélanges culturels, le savoir vivre et créer ensemble, elles ont un rapport très prégnant à la capacité de vivre le présent, en acceptant l'autre dans son intégrité, avec ses accidents et ses imperfections.

Cette thématique, autour des sons et de leur rapport à la voix et au corps, choisie conjointement par Plages Magnétiques et le Collège Camille Vallaux entre en résonance avec l'option chant et culture musicale et est en lien avec les programmes pédagogiques développés par les 4 niveaux du collège.

Les différentes déclinaisons de cet axe permettent également de toucher d'autres disciplines scolaires tout en s'insérant dans le parcours de chaque élève.

Nous souhaitons ensemble nous appuyer sur les trois piliers de l'Education Artistique et Culturelle pour proposer :

- Des rencontres avec les artistes programmés par Plages Magnétiques afin de découvrir le processus de création (discussion, interviews, balance, concert pédagogique)
- Des partages de connaissances sur les musiques jazz et le milieu de la culture (conférence, découverte des métiers, prévention des risques auditifs, visites de salles)
- Des temps de pratique et de restitution du travail engagé proposés par des artistes connus et soutenus par Plages Magnétiques.

Objectifs (*pour les collégiens, mais aussi pour l'équipe pédagogique et culturelle*):

Le jumelage a pour objectif de favoriser et développer les relations entre les élèves, les enseignants, le collège Camille Vallaux et Plages Magnétiques, de «co-construire» des projets singuliers dans la durée et de les mettre en œuvre sous forme d'actions auprès des élèves et des enseignants.

Toutes les actions en direction des élèves et adultes sont pensées dans une démarche cohérente de PRODUIRE (pratiquer), PERCEVOIR (dans les structures culturelles) et CONNAITRE (replacer l'œuvre dans son contexte).

Nous avons défini 8 objectifs :

1. Contribuer à l'ouverture d'esprit des élèves et de l'équipe enseignante dans le champ artistique de Plages Magnétiques, en leur faisant découvrir des musiques auxquelles ils n'ont pas spontanément accès.
2. Travailler sur la cohésion de l'équipe pédagogique du collège par un travail pluridisciplinaire.
3. Contribuer à développer l'écoute, la curiosité, l'esprit critique, le sens artistique et le respect de la différence à travers des ateliers et des rencontres d'artistes.
4. Contribuer à développer chez les élèves, le respect de l'autre et la bienveillance pour un meilleur vivre ensemble au sein du collège.
5. Valoriser la créativité des élèves en les accompagnant dans l'expression de leur propre parole.
6. Développer l'autonomie et responsabiliser les élèves par la présentation publique d'un travail mené en atelier.
7. Favoriser la pratique d'une langue grâce à des rencontres d'artistes étrangers.
8. Rencontrer des professionnels et par ce biais découvrir le secteur culturel, des lieux de pratique et de concerts.

Description détaillée du projet (*définition et contenu du projet, déclinaison du thème en actions, mode d'intervention des équipes artistiques et culturelles, relation à la diffusion des œuvres artistiques, place et rôle des équipes pédagogiques...*) :

Pour cette première année de partenariat artistique et culturel entre Plages Magnétiques et le collège, il est tout d'abord important de faire connaissance, que chacune des parties prenantes comprenne le projet de l'autre afin que des ponts se construisent de manière durable.

En lien avec la programmation de Plages Magnétiques et dans le respect du projet de l'établissement scolaire, nous avons convenu que le jumelage prendra plusieurs formes :

- Des déplacements sur des lieux de concerts pour des rencontres avec les artistes programmés, des moments de musique, de partage, de découverte.
- Des venues d'artistes au sein du collège.
- Des ateliers de pratique engageant la créativité des élèves.

Dans la mesure du possible, nous mettons en place des actions et des projets permettant la transversalité entre les différentes matières enseignées au collège. Si l'entrée musicale est une entrée naturelle, nous travaillons avec les professeurs de français (interviews d'artistes, préparation et compte rendu des rencontres, ateliers d'écriture...), les professeurs de langues (accueil d'artistes étrangers), les professeurs d'histoire, géographie & enseignement moral et civique (le jazz est une musique intimement liée à des revendications sociales), la professeure d'art plastiques (créations matérialisant le jumelage), les professeurs de sciences (physique du son, prévention des risques auditifs), et bien sûr la documentaliste (prêt de disques mis à disposition par Plages Magnétiques).

Chaque action est travaillée en lien avec les professeurs concernés au regard du programme de chaque niveau tout en prêtant une attention particulière au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les actions sont intégrées dans les différents parcours de l'élève (EAC, Avenir, Santé, Citoyenneté) tout au long de son cursus au collège.

Détail des projets :

1/ Venue à la répétition de la création « Glowing Life » de Sylvaine Hélyary

Semaine du 09 septembre 2019 – La Carène

1 classe d'option chant et culture musicale

Discipline scolaire : éducation musicale

Dans le cadre de l'option chant – éducation musicale, la classe aura l'occasion d'assister à la répétition de la création du projet « Glowing Life » de Sylvaine Hélyary, en résidence à la Carène. Les élèves découvriront les coulisses de la création et pourront échanger avec l'artiste associée de Plages Magnétiques sur le processus artistique.

(Lien avec les actions 2 et 13)

2/ Concert Glowing Life

9 octobre 2019 à 20h30 – La Carène

1 classe d'option chant et culture musicale – éducation musicale

Discipline scolaire : éducation musicale

Il sera proposé aux élèves ayant assisté à la répétition de la création Glowing Life de découvrir le projet artistique dans sa globalité et en public à La Carène.

3/ Concert « Heure Magnétique » lors de L'Atlantique Jazz Festival

Vendredi 13 octobre 2019 – la salle du Clous

1 classe de 3°

Disciplines scolaires : éducation musicale – français – arts plastiques

Plages Magnétiques organise l'Atlantique Jazz Festival et propose des rencontres de musiques improvisées sur le temps du midi à la salle du Clous située sur le campus de la faculté des sciences de Brest. A l'issue du concert, Il sera proposé aux élèves de rencontrer et d'échanger avec les artistes. Cette action met en valeur l'approche singulière d'un festival de musique installé sur différents sites de la ville.

4/ Travail autour du projet de carte de jumelage avec le plasticien Simon Poligné

2 classes de Segpa (6°et 5°)

5h d'intervention

Disciplines scolaires : professeur d'arts plastiques et PE Segpa

Simon Poligné est artiste peintre et sculpteur. Il a fait les Beaux Arts à Rennes et a parallèlement développé une approche de la musique en autodidacte. Récemment installé à Brest, il développe un projet autour des musiques électroniques en lien avec La Carène et Astropolis. Il travaille actuellement déjà avec une classe Segpa dans un collège à Rennes. En lien avec la professeure d'arts plastiques, il proposera aux élèves de produire un objet plastique représentant le jumelage avec le collège.

Réalisation d'une exposition avec la médiathèque.

5/ Concert Peace and lobe et restitution sous forme d'émission radio

Novembre 2019

Groupe Lugo

2 classes de 4°

Disciplines scolaires : éducation musicale, physique et SVT

Une réflexion sur les risques auditifs sera proposée aux élèves de quatrième dans le cadre du dispositif « Peace and lobe ». Ce concert consiste à présenter de manière ludique, pédagogique et artistique tant le fonctionnement de l'oreille que l'observation des pratiques d'écoute ainsi que la propagation du son, thématiques abordées dans le cadre du programme de physique.

6/ Visite du studio de « Radio Evasion » au Faou

Janvier 2020

1 classe de 4°

Disciplines scolaires : éducation musicale et technologie

Le collège a sa propre Webradio (La voix de Camille) qui constitue déjà un support pédagogique dans le cadre de différents cours. L'idée serait de poursuivre ces actions en essayant dès que cela est possible de diffuser les projets en lien avec le jumelage notamment pendant le festival Longueurs d'onde mais également de se mettre en relation avec les professionnels de la radio en imaginant par exemple une visite des studios de Radio Evasion située au Faou et ainsi évoquer une réflexion sur les droits de diffusion, le fonctionnement de la radio, les choix de la programmation...

7/ Rencontre avec le programmeur de Plages Magnétiques

Décembre 2019

2 classes de 4°

Disciplines scolaires : musique et documentation

Afin de découvrir au mieux ce qu'est une structure culturelle, les professionnels qui la composent, ses propositions artistiques, nous proposerons aux élèves de rencontrer le programmeur de Plages Magnétiques. Nous pourrions imaginer une interview diffusée sur la Webradio et faire un jeu de rôle aux élèves pour les mettre dans la peau d'un programmeur. A travers la présentation des artistes et des œuvres, les élèves pourront ainsi comprendre comment se fait le choix des artistes. La documentaliste pourra prolonger ce temps de découvertes sonores en permettant l'emprunt de CD prêtés par Plages Magnétiques et organiser la programmation musicale de la Webradio.

8/ Visite des structures culturelles locales

Avril 2020

1 classe de 3°

Discipline scolaire : Accompagnement Personnalisé en lien avec la PsyEN (Psychologue Education Nationale)

Nous poursuivons la découverte des structures culturelles en proposant aux élèves de visiter des structures brestoises avec lesquelles Plages Magnétiques a l'habitude de collaborer (La Carène, le Quartz, Le Mac Orlan). Pour cette première année, nous visiterons l'ISB (l'école de l'Image et du Son de Brest). Les élèves découvriront ainsi les métiers techniques liés au secteur culturel à travers des ateliers menés par des étudiants et leurs professeurs (technicien son, technicien lumière, vidéo...). Un lien pourrait être établi avec la PsyEN.

9/ Rencontre avec des artistes internationaux

19 Janvier 2020 – Collège

1 classe de 3°

Disciplines scolaires : anglais (option euro) et histoire / géographie

Une rencontre avec le rappeur et beat boxer américain Nappoleon Maddox sera imaginée en amont de son concert. L'interview sera préparée dans le cadre du cours d'anglais avec une classe de troisième. Un lien avec le cours d'histoire / géographie pourra être envisagé autour de l'abolition de l'esclavage et de la ségrégation aux Etats-Unis dont la famille de Nappoleon Maddox a été victime.

9 bis/ Rencontre avec des artistes internationaux

3 octobre 2019

1 classe de 3°

Disciplines scolaires : allemand

Une rencontre avec le saxophoniste Daniel Erdmann du trio Courtois accueilli lors de l'Atlantique Jazz Festival Tour. L'interview sera préparée dans le cadre du cours d'allemand avec une classe de troisième au collège de Guipavas.

10/ Ateliers de pratique autour de la voix dans le jazz / dans la musique classique / dans la musique actuelle avec Zalie Bellacicco

Janvier – mars 2020

1 classe de 6°

5h d'intervention :

Disciplines scolaires : éducation musicale et SVT

La chanteuse de jazz Zalie Bellacicco (Association Réversible), installée à Brest, est spécialisée dans l'improvisation vocale. En plus de ces différents projets artistiques, dont un spectacle jeune public, elle dirige une chorale d'adultes et d'enfants. Elle maîtrise parfaitement le fonctionnement de la voix ainsi que l'appareil phonatoire. Un pont avec le cours de SVT sur la mue et les évolutions physiologiques pourrait être imaginé. Dans les programmes d'éducation musicale, la voix est au centre des apprentissages ; il serait demandé à la chanteuse de présenter l'utilisation de la voix dans les différents styles de musique (jazz, classique, musiques actuelles) tout en faisant chanter les élèves.

Les élèves seraient amenés à produire sur scène un morceau proposé par le collectif des Vibrants Défricheurs dans le cadre de leur concert « Papanosh » accueilli au Vauban le 21 mars 2020. (Date à confirmer).

11/ Concert pédagogique : musique de salon – Sébastien Boisseau

Mars 2020

1 classe de 4°

Disciplines scolaires : éducation musicale et français

Le contrebassiste Sébastien Boisseau sera accueilli avec son nouveau projet intitulé « Musique de salon » dont l'idée principale est basée sur la discussion autour de la notion d'improvisation. Afin d'être dans une relation de proximité et de confiance, il propose de recréer un salon, d'inviter un autre artiste et d'alterner moment de jeux et de conversation. Dans le cadre du cours de français, une classe de quatrième pourra travailler la question théâtrale et mettre en relation la notion d'improvisation.

12/ Réalisation d'une œuvre collective avec Galaad Le Goaster

Mars-juin 2020

Niveau 5°

8h d'intervention

Disciplines scolaires : éducation musicale et EPS

Construction d'une composition musicale autour de l'univers de Galaad Le Goaster, artiste travaillant autour du spoken word et de l'univers des romans policiers : des ateliers d'écriture, alliant chant et implication du corps, seront proposés aux élèves de 5ème. Un lien sera fait avec le cours d'EPS sur la relation au corps (travail autour de la spatialisation plus particulièrement). Une restitution en public dans le cadre de la programmation de la ville du Relecq Kerhuon serait imaginée en lien avec la Gare, lieu occupé par la Cie de Danse Moral Soul.

13/ Ateliers de pratique avec l'artiste associée de Plages Magnétiques : Sylvaine Hélary, flûtiste

6h - 3 séances en octobre, novembre 2019 et avril 2020

Option Chant et culture musicale - éducation musicale : 22 élèves de 6° et 5°

Après avoir découvert le principe d'artiste associée, échanger sur le processus de création (action 1) et vu le concert à la Carène (action 2), les élèves pourront pratiquer avec Sylvaine Hélary lors de 3 ateliers de pratique vocale de 2h afin de ressentir les liens entre sa pratique instrumentale, le chant et ses créations artistiques.

14/ Installation d'un piano à queue au sein du collège

Classes impliquées dans le jumelage, dont ULIS, SEGPA et autres sections spécifiques :

Niveaux (de la 6ème à la 3ème) : l'ensemble des niveaux

Nombre de classes : 11

Nombre d'élèves : environ 260.

Intervenants artistiques et culturels pressentis :

- Sylvaine Hélary, flûtiste et ses 3 musiciens
 - Galaad Le Goaster, guitariste, chanteur, écrivain
 - Zalie Bellacicco, chanteuse en lien avec le collectif les Vibrants défricheurs
 - Groupe LUGO, dans le cadre du concert Peace and Love
 - Simon Poligné, musicien et plasticien
- Artistes présents lors de l'Atlantique Jazz Festival, concert « Heure Magnétique » : programmation à venir
- Artistes de la saison de Plages Magnétiques : Nappoleon Maddox, Tom Rainey trio, Sébastien Boisseau.

Lieux culturels et artistiques fréquentés :

- Le Vauban
- La salle du Clous
- La Maison du Théâtre
- La Carène
- Le Quartz
- Images et Sons Brest
- La Gare, lieu de la Cie Moral Soul
- La Médiathèque du Relecq-Kerhuon

Disciplines scolaires concernées (*quelles sont les disciplines irriguées par le jumelage et de quelle façon ? Quels sont les liens avec les programmes scolaires ?*) :

- L'éducation musicale : le jazz, les musiques électroniques et amplifiées...
- La chorale du collège : chant et mise en mouvement
- Les arts plastiques : travail sur le rôle du visuel
- L'histoire, géographie, enseignement moral et civique : en lien avec l'histoire du jazz
- L'anglais et l'allemand : travail sur la réception d'artistes internationaux, interviews...
- Le français : écriture de poèmes, interviews d'artistes, compte-rendu de concerts
- La physique : travail sur le son, prévention auditive
- Les SVT : transformation de la voix à l'adolescence
- La technologie autour de la Webradio
- Le CDI : revue de presse, recherche documentaire, emprunt de disques, EPI
- L'accompagnement personnalisé, le parcours Avenir : la découverte des parcours professionnels, visites de structures culturelles et rencontres autour des métiers