

« Graines de Musiciens »

Atelier d'orchestre
participatif au collège
Louise Michel

Chargée de projet : Aline DELOBEL
Association L'inter(s)tisse

I) L'association L'inter(s)tisse

L'association L'inter(s)tisse est née de la rencontre entre cinq étudiantes en arts et en psychologie, à l'occasion d'une recherche-action : *Le Jeu d'Orchestre. Recherche-action en arts dans les lieux de privation de liberté* (Programme Chercheurs Citoyens 2012-2014, Région Nord Pas-de-Calais).

De cette expérience commune de recherche et d'ateliers d'orchestre en milieu pénitentiaire s'est amorcée l'envie de créer une association, pour répondre à la nécessité à la fois sociale, humaine et politique, de faire exister des espaces potentiels et des passerelles pour et envers les personnes en situation de fragilité ou d'empêchement, prises en charge institutionnellement.

Une réflexion sur le rôle, la place et le fonctionnement des institutions dans notre société s'est dès le départ articulée à la réflexion sur l'expérience offerte par les pratiques artistiques. Cette articulation entre le rôle des institutions dans notre société et l'importance – à un niveau personnel autant que politique – des expériences culturelles et artistiques est la ligne directrice de L'inter(s)tisse.

Les principes

Intervenir dans les interstices

Tout lieu contient des marges inexplorées, des espaces laissés-pour-compte, des interstices. La société dans laquelle nous vivons présente des cadres, établissements institutionnels ou établissements privés, structurant la prise en charge des individus. Dans ces lieux aux missions déterminées existent cependant des espaces indéfinis, par là même propices à des actions, des réflexions, des moyens d'expressions libres et personnels. Parce qu'il s'agit d'espaces dont la fonction est indéterminée, ces endroits peuvent parfois paraître abandonnés. Ils recèlent pourtant un fort potentiel de lien et de reconstruction des relations interpersonnelles et collectives.

Créer une respiration institutionnelle

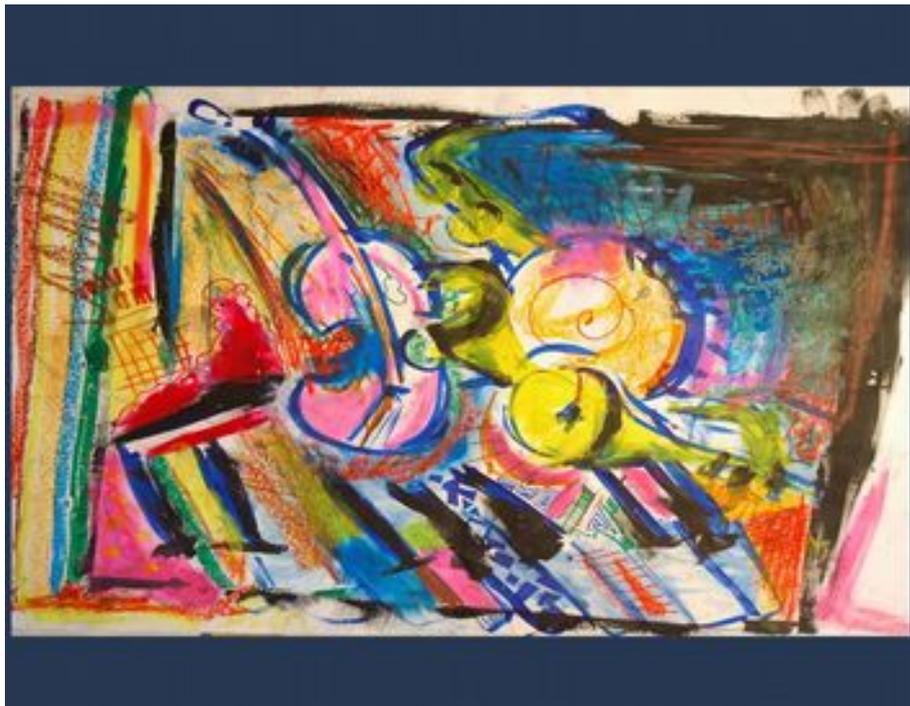
Notre action vise à rendre les moments d'expérience artistique propices au renouvellement des liens entre les personnes, en permettant à l'ensemble des usagers d'un établissement de s'en saisir. Pour les uns, dans une perspective professionnelle (thérapeutique, sociale, pédagogique), pour les autres, dans le mouvement de leur propre développement personnel (expression et créativité, réflexion et pensée, valorisation, estime de soi, socialisation, épanouissement).

L'association aujourd'hui

Après avoir été menés bénévolement, les ateliers de pratiques artistiques mis en œuvre par L'inter(s)tisse sont aujourd'hui sous la responsabilité d'un ou de plusieurs professionnels. Certains ateliers sont propices à l'accueil de bénévoles dans l'équipe intervenante.

Les intervenants professionnels sont des artistes ou des animateurs ayant déjà une expérience aguerrie dans la mise en œuvre d'ateliers pour des personnes en situation d'enfermement, d'éloignement ou d'isolement social.

Dans l'envie de partager expériences et réflexion à une plus large échelle citoyenne, un travail de recherche par l'art, de témoignage et de documentaire se développe à présent au sein du projet associatif, notamment par la réalisation d'exposition valorisant les productions artistiques résultant des ateliers.

Copyright : dessin : Emmanuelle Duguet, 2013

II) Graines de musiciens

L'orchestre et la musique offrent un cadre bienveillant permettant de découvrir et développer des potentiels, comme une graine, à entretenir. Dans ce milieu chaleureux, chaque participant trouve une place et une voix.

« Graines de musiciens » est un atelier d'orchestre participatif, ouvert et accessible à tous publics grâce aux méthodologies développées par la Fondation Sequeri Esagramma® à Milan. De manière musicale et non verbale, le musicien a la possibilité de s'exprimer, de dialoguer et d'explorer le milieu musical avec ses caractéristiques : suivre le chef d'orchestre ; jouer, accompagner et écouter les autres ; s'exposer.

Objectifs

Accéder à la culture

Ce projet musical, « Graines de musiciens », offre la chance aux élèves d'accéder gratuitement à la culture. Grâce aux orchestrations de Pierangelo Sequeri Esagramma® sur les partitions et des méthodes Esagramma®, la musique est accessible à tous publics. Les participants sont invités à jouer sur de vrais instruments de musique tels que des violons, violoncelles, contrebasses, petites percussions, xylophones et des grosses caisses.

Développer l'expression artistique

Les dialogues musicaux permettent à chaque participant de s'exprimer musicalement en soliste ou à plusieurs. Chaque musicien apprend à communiquer avec les autres de manière musicale et non verbale. A la fin de chaque séance, un temps de débriefing est proposé pour discuter du résultat artistique. Ainsi, ils développent leur esprit critique sur leurs propositions artistiques.

La régularité des séances permet à chaque participant de prendre confiance en soi et en leur proposition.

Lors du concert, l'orchestre offre un cadre prestigieux pour montrer ce travail d'expression artistique.

Créer une respiration institutionnelle

L'orchestre est constitué de collégiens, professeurs, musiciens et bénévoles associatifs. Cette rencontre entre personnes de tous horizons favorise la mixité sociale. Le chef d'orchestre invite les élèves et les professeurs à jouer ensemble au « même niveau ». Côte à côte, ils jouent ensemble et s'entraident. Ce contexte différent permet de valoriser ou restaurer le lien élève/professeur.

L'orchestre joue des œuvres issues du répertoire de la musique classique symphonique. En respectant les partitions, les dialogues musicaux et donc entre différents musiciens sont déterminés. Ainsi, en jouant ces œuvres, ils apprennent à s'écouter, à jouer ensemble.

Les œuvres musicales permettent de travailler les émotions grâce aux différents thèmes. La multitude des paysages sonores permet d'explorer le spectre des émotions. Sans dire un mot, nous les vivons.

L'atelier

Le cadre flexible

Il s'agit de faire de la musique avec d'autres quand bien même on tiendrait un instrument pour la toute première fois. Cet atelier accueille des personnes ayant ou non des connaissances musicales. Il est également ouvert aux personnes en situation de handicap ou non.

Cet orchestre s'appuie sur les méthodes Esagramma® développées par la Fondation Sequeri Esagramma¹. Créée en 1983, cette structure est un centre de formation et de thérapie. Aujourd'hui, elle compte plus d'une dizaine d'antennes en Italie. Musiciens et psychologues proposent de la musicothérapie par l'orchestre à des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Ils entendent leur champ d'action en intervenant dans des établissements scolaires.

En convention avec cette fondation, cet atelier emploie leurs méthodes suivantes : des partitions adaptées, une direction orchestrale plus gestuelle et l'improvisation « structurée ». A partir du texte donné, la cheffe d'orchestre et les participants sont invités à s'approprier l'œuvre tout en restant cohérent.

Le déroulement

Les apprentis et les experts musiciens jouent pendant une heure des œuvres tirées du répertoire symphonique. Excepté les musiciens intervenants, les participants ne sont pas cantonnés à un seul instrument. A la fin de chaque morceau ou paysage sonore, la cheffe d'orchestre les invite à changer d'instrument. Les participants et les bénévoles explorent ensemble les différents timbres qu'offre l'orchestre.

Après cette phase de découverte, les places des musiciens sont notées. Cette constance permet à chacun de jouer sur un instrument favori lors du concert. Ce coup de cœur encourage l'expression artistique.

Le jeu musical

Muni de véritables instruments, les participants tâtonnent avant de produire un son. Au fur et à mesure des séances, le geste musical devient plus sûr. Ainsi, ils s'approprient la musique.

La cheffe d'orchestre guide leurs explorations par ses propres gestes et son expression corporelle de même que les bénévoles par leurs attitudes. Les interactions musicales et relationnelles jouent sur leurs perceptions. Jouer ensemble, se mettre en avant et écouter les autres leur permettent de voir, entendre et interagir avec les autres individus. Un dialogue non verbal se tisse entre eux pour créer un univers musical. Là démarre le travail artistique.

Les bénéfices

¹ <http://www.esagramma.net>

Ce jeu musical et relationnel offre une place à chacun où il peut s'exposer et écouter les autres. Cette rotation favorise le vivre ensemble. Ce projet collectif n'a de sens qu'avec l'implication de chacun.

Ce moment d'exposition accordé oblige les participants à surmonter leurs peurs et à avoir confiance en eux. De plus, le travail musical avec ses paysages sonores repose sur la concentration et l'investissement de chacun.

Un temps de débriefing s'ensuit. A tour de rôle, chaque participant donne son avis et son ressenti sur la séance. Ainsi, il développe son esprit critique et son jugement artistique.

Etapes de la mise en œuvre

Mise en place

Des réunions sont mises en place entre l'établissement et la chargée de projet pour :

- Présenter l'association et le projet
- Cerner le contexte et les besoins de l'établissement
- Mettre en œuvre le projet

Participants

Cet atelier est ouvert à 16 membres de l'établissement : personnel, collégiens en situation de handicap ou non. La richesse de l'orchestre repose sur la mixité et l'hétérogénéité de ses membres. Pour cela, une attention particulière doit être portée sur les traits de caractères, les compétences et les capacités de chacun. Le bon fonctionnement de l'orchestre repose sur différents équilibres : leaders ou non, connaissances musicales ou non. L'accueil de personnes en situation de handicap a pour base un groupe solide.

Avant le début de l'action, un temps de rencontre entre les bénévoles de l'association et le personnel encadrant est organisé pour discuter de la méthode de travail.

Organisation de la séance

Chaque séance se déroule de la manière suivante : 30 minutes d'installation, 1h de pratique, 30 min de débriefing avec tous les participants. Le projet se conclut par un concert où famille, jeunes et personnel de l'établissement sont les bienvenus.

Fiche technique

MATERIEL	NOMBRES	COMMENTAIRES
Instruments		
Violon	4	
Violoncelle	4	
Contrebasse	2	
xylophone	1	
petites percussions	1	
grosse caisse	1	
piano	1	
hautbois	1	
Tables	2	
Chaises	21	
Pupitres	6	
Cordes de violon et violoncelle	8	
Multiprise	1	
Partitions		
Véhicule utilitaire	1	
Collation		

Participants :

- 14 collégiens
- 2 encadrants
- 1 chef d'orchestre
- 1 hautboïste
- 3 musiciens bénévoles dont un pianiste