

Les Ateliers de la Création

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l'Union européenne

ircam
Centre
Pompidou

inter**faces**

**ONASSIS
STEGI**

Sommaire

L'IRCAM	4
LE CENTRE POMPIDOU	5
GRAMME – CENTRE DE CREATION MUSICALE	6
ONASSIS STEGI	7
INTERFACES	8
LES ATELIERS DE LA CRÉATION	9
Les enjeux	10
Chronologie du projet	11
Vers une collaboration européenne : Europe Creative, Interfaces et Onassis Stegi	12
Les engagements du label	13
Quelques chiffres : projets en France	14
Quelques chiffres : projets en Grèce	14
Déroulement et objectifs du projet	15
1. La rencontre avec l'œuvre	17
2. L'exercice du regard et de l'écoute	19
3. Le travail de l'art	21
4. De la sensation à l'idée	22
5. L'élève médiateur	23
Déroulé de la journée de restitution nationale	25
Les Ateliers de la Création en Grèce	26
ÉDITIONS PASSÉES – FRANCE	28
ÉDITIONS PASSÉES – GRÈCE	52
PARTENAIRES	57
CONTACTS	58

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

L'Ircam

Institut de recherche et coordination acoustique/musique

S'ouvrant sur la place Stravinsky à Paris, l'Ircam a été créé en 1970 sur la volonté du Président Pompidou d'adjoindre un centre de création musicale au centre national d'art et de culture Georges Pompidou, dans une optique pluridisciplinaire.

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est aujourd'hui dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire et le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et Sorbonne Université.

Pédagogie & Action culturelle

Le département de la pédagogie et de l'action culturelle propose à l'Ircam ou hors de ses murs, un ensemble de rendez-vous, d'actions culturelles et de formations supérieures et professionnelles s'adressant au public scolaire, aux étudiants, aux universitaires et aux professionnels de la musique. Favoriser la rencontre du public avec la création contemporaine, permettre au jeune public de s'ap-

proprier l'innovation musicale par l'expérimentation et des démarches créatives, former les professionnels dans les domaines de la recherche issue des laboratoires et des studios de l'Ircam sont les missions principales de transmission conduites par le département.

Le Centre Pompidou

Le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou (CNAC-GP), au cœur du quartier des Halles, est ouvert en 1977. Né de la volonté du Président Georges Pompidou de créer une institution culturelle destinée à l'art moderne et contemporain, sa construction est décidée dès 1969. Créé par Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfroco Franchini, le centre pluridisciplinaire accueille au sein du Musée National d'Art Moderne la plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Europe et l'une des trois plus grandes au monde.

Le Centre Pompidou, établissement public national à caractère culturel, a pour mission, depuis la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975, de favoriser notamment la création des œuvres de l'art et de l'esprit et de contribuer à l'information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la communication sociale.

Son bâtiment emblématique abrite une riche programmation aux croisements des disciplines à travers des expositions, des colloques, des festivals, des spectacles...

Le Centre Pompidou accueille également le Musée National d'Art Moderne (MNAM), l'Atelier Brancusi, la Bibliothèque Kandinsky et la Bibliothèque Publique d'Information, la Cinémathèque du Documentaire et de nombreuses activités de recherche.

Employant aux alentours de 1000 travailleurs chaque année, le Centre Pompidou est aujourd'hui devenu une institution majeure en France et à Paris. Sous la tutelle du Ministère de la Culture, le Centre Pompidou dispose du label Musée de France.

La Direction des Publics (DPU)

La Direction des publics a pour but de former les publics de demain, à travers des actions éducatives et une programmation spécifique destinée aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Cette Direction est particulièrement engagée en faveur de la réduction des inégalités sociales et territoriales d'accès à la culture en développant de nombreux projets pour les publics éloignés de la culture.

Ces objectifs sont poursuivis en fidélisant les visiteurs et en recherchant de nouveaux publics, notamment grâce à plusieurs actions de développement :

- En mettant en place une politique tarifaire adaptée, ainsi qu'en favorisant l'accès des publics handicapés et du champ social ;
- En proposant à tous les publics des dispositifs écrits, oraux et multimédia permettant une meilleure compréhension de la programmation du Centre et de sa collection ;
- En accueillant, orientant et informant les publics du Centre, ainsi qu'en assurant les missions de surveillance des collections ;
- En participant à une meilleure connaissance des publics du Centre Pompidou par des enquêtes régulières.

GRAMÉ – centre de creation musicale

Créé en 1982, GRAMÉ – Générateur de Ressources et d'Activités Musicales Exploratoires – est labellisé Centre national de création musicale en 1997, label regroupant à ce jour 7 autres centres en France qui nourrissent la vitalité de la création musicale et sonore. GRAMÉ est devenu au fil de son histoire un écosystème alimenté par la production et la création d'œuvres et d'idées nouvelles. Ses trois pôles création, recherche et transmission, en constante interaction, en font un lieu d'incubation, de rencontres créatives, de collaborations fertiles entre artistes créateurs, ingénieurs et chercheurs, médiateurs, enseignants, formateurs, étudiants et publics.

Moteur de l'innovation technologique, musicale et en arts numériques, GRAMÉ apporte un soutien et un accompagnement actif aux artistes, compositrices et compositeurs en particulier, qu'il accueille en résidence, à qui il passe commande et dont il produit et diffuse les œuvres. Son FabLab collaboratif spécialisé en nouvelles lutheries scéniques a donné naissance à de nombreux projets sur le contrôle gestuel de la synthèse sonore tels que SmartFaust, Light Wall System, Gramophone, utilisés dans de nombreuses productions musicales, théâtrales, chorégraphiques et installations sonores ou performatives. Pionnier de l'informatique musicale, GRAMÉ est doté d'un département de recherche dont le travail est reconnu au niveau international. L'équipe de recherche de GRAMÉ, en collaboration avec les artistes et compositeurs, ont développé une expertise importante dans le domaine des outils d'aide à la création musicale et de la synthèse sonore en temps réel en développant, entre autres, le langage de programmation Faust (Functional Audio Stream).

GRAMÉ s'investit sur son territoire Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'au niveau national et international pour faciliter et inventer de nouvelles formes de rencontres avec les publics dans toutes leurs diversités. Grâce à des actions et ateliers pédagogiques, des sessions de formation et des activités de médiation, GRAMÉ tient à une diffusion généreuse des musiques de création et de ses outils numériques et technologiques.

Onassis Stegi

Onassis Stegi (www.onassis.org) est un espace culturel accueillant des événements et menant des actions à travers tout le spectre des arts – théâtre, danse, musique, cinéma, arts visuels et littérature. Onassis porte une attention particulière aux modes d'expression contemporains et au soutien aux artistes grecs, ainsi qu'à la création de collaborations internationales, et enfin à la médiation culturelle et à l'apprentissage tout au long de la vie. De plus, Onassis organise chaque année des tournées et échanges internationaux autour de ses productions, en encourageant et promouvant les liens entre science, innovation et les arts. Onassis Stegi est une division de la Fondation d'Intérêt Public Alexander S. Onassis et fut officiellement inaugurée en décembre 2010.

Onassis Education

Les Programmes Éducatifs d'Onassis Education visent à introduire l'art contemporain dans le quotidien des différents types de public. Chaque année, Onassis Education vise à partager autant d'expériences collectives que possibles autour de valeurs intemporelles, ainsi qu'à faire grandir et à développer ses programmes éducatifs pour une vaste audience. Le département consolide ses collaborations avec les écoles et les enseignants, tout en imaginant des dispositifs d'action culturelle innovants y compris dans les familles, en particulier dans des secteurs et écoles défavorisés en ville ou en zones péri-urbaines. Ces dispositifs et programmes s'adressent aux groupes scolaires, aux familles, aux adolescents, aux enseignants, aux artistes, aux personnes en situation de handicap, aux adultes entre 18 et 40 ans et aux seniors après 65 ans. Le principal but de Onassis Education est de rapprocher l'art contemporain de la vie de tous les jours et d'agir en faveur de la cohésion sociale. Différentes thématiques sont abordées chaque année, telles que la notion d'identité (culturelle, de genre, etc.), la diversité, le changement climatique, la récupération et l'upcycling, l'intelligence artificielle, la ville d'Athènes, l'histoire (passée, présente, future). Ces thèmes couvrent toutes les disciplines sur lesquelles se basent les programmes d'Onassis Stegi : le théâtre, la danse, la musique, les arts visuels, les nouveaux médias, avec par ailleurs beaucoup d'interdisciplinarité. D'autres programmes d'Onassis Stegi sont associés à ses programmes artistiques, consolidant ses atouts et créant des liens entre les différents départements du pilier éducatif (Onassis Library, Special Education, Cavafy Archive).

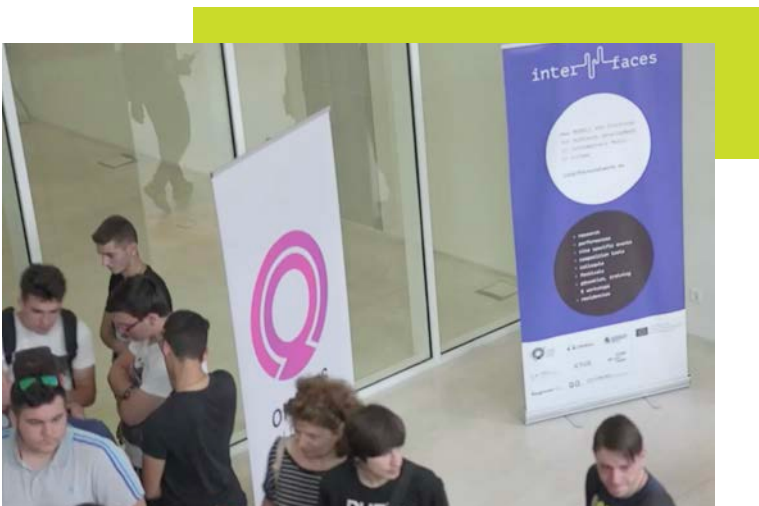
Interfaces

Interfaces (www.interfacesnetwork.eu) est un projet international et interdisciplinaire visant à apporter les nouvelles musiques aux audiences les plus vastes et variées possibles. A l'origine d'une initiative d'Onassis Stegi avec le soutien du Programme Europe Creative de l'Union Européenne, Interfaces réunit neuf partenaires et huit pays européens, avec pour but de populariser la musique contemporaine en Europe. Le programme réunit un panel d'organisations d'une grande variété de pays européens, autour de champs divers comme les performances live, les expositions multi-media, les nouveaux médias, la recherche acoustique et électroacoustique et enfin la pédagogie. Cette approche trans-sectorielle est la clé permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives autant vers la dimension créative que l'objectif central – qui est d'engager de nouveaux publics de tous les âges, y compris les audiences potentielles qui, pour une multitude de raisons démographiques et culturelles, n'ont pas encore été présentées à la musique de notre temps.

Entre Juin 2016 et Août 2020, le réseau Interfaces a mené de nombreuses actions à bien, telles que :

- De nouveaux formats de performance, dans des espaces innovants, à travers les disciplines artistiques, ayant recours aux nouveaux médias pour la création et la diffusion ;
- Des activités pédagogiques, y compris des actions culturelles de terrain et avec des outils en ligne innovants ;
- De la recherche et des conférences ;
- Des résidences artistiques.

INTERFACES est coordonné par Onassis STEGI (Grèce) en partenariat avec De Monfort University (Royaume-Uni), European University CYPRUS | EUC (Chypre), l'Ircam (France), ZKM | Centre for Art & Media (Allemagne), CREMAC (Roumanie), O-02 (Belgique), Ictus (Belgique), Klangforum Wien (Autriche), cofinancé par le Programme Europe Créative de l'Union Européenne.

Les Ateliers de la Création

Depuis 2007, les « Ateliers de la création » portent une ambition simple, mais exigeante : proposer à des élèves de lycées professionnels, éloignés du monde de l'Art et de ses institutions, une plongée au cœur de la création la plus contemporaine, durant une année scolaire, en abordant conjointement les arts visuels, les arts du son et les nouvelles technologies pour la création.

Initié par le Centre Pompidou et l'Ircam, ce projet d'éducation artistique se décline depuis 2010 grâce à la participation de plusieurs structures partenaires en région.

Durant plus de vingt heures d'ateliers, au lycée et au musée, complétés par des rencontres avec

des artistes et des spectacles, l'élève explore une œuvre plastique de semaines en semaines. Il dépasse sa perception spontanée pour accéder à l'analyse des matériaux et des processus à l'œuvre dans le travail de l'Art, s'approprie les techniques de prise de son et de studio, affine son regard et son écoute.

L'élève développe un rapport nouveau à son environnement quotidien, au monde professionnel, expérimente la démarche de création en réalisant une scène sonore, pensée comme une lecture personnelle de l'œuvre plastique. A travers cette appropriation progressive, l'élève est à même de devenir le médiateur des œuvres pour un autre public, à l'occasion d'une restitution au sein de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de la journée de restitutions organisée chaque année à l'Ircam et au Centre Pompidou.

Pourquoi « Ateliers » ?

Ces jeunes sont placés au centre du dispositif pédagogique en étant invités à élaborer une lecture créative de l'œuvre plastique étudiée. Dans cette approche participative, chacun s'approprie en effet l'œuvre en composant en écho sa propre création sonore, à partir de matériaux enregistrés dans son quotidien. En effet, l'atelier est l'espace dédié aux élèves et à leur formation, dans lequel ils acquièrent un savoir-faire unique à leur formation et créent leur parcours professionnel. Créer une pièce de leurs mains avec les bruits qui les entourent leur permet de comprendre que l'art est un travail qui mobilise une recherche, mais aussi de se réapproprier le lieu de travail qui leur est le plus familier, appréhendé sous un prisme nouveau.

Un deuxième élément qui participe à la mise en valeur de l'élève et au succès du projet est la verbalisation. Celle-ci permet de faire sortir l'élève de sa zone de confort et de faire émerger de nouvelles idées et sensations.

En un mot, en permettant aux élèves de s'ouvrir à de nouveaux horizons, d'enrichir leur expérience sensible et, plus concrètement, d'acquérir des connaissances culturelles et de nouveaux moyens d'expression dépassant leur perception spontanée, ils vivent une expérience personnelle, profonde, qui rejait bien au-delà du cadre du projet lui-même, en leur permettant de tisser de nouveaux rapports à soi et à l'autre ; c'est en définitive une expérience au service de la cohésion sociale.

LES ENJEUX

- Répondre à la réforme du Bac professionnel et aux nouveaux programmes « Arts appliqués et cultures artistiques » qui incluent les arts du son, par un dispositif éducatif original.
- Proposer un accès privilégié à la culture et à ses institutions à des jeunes qui n'y ont pas d'accès ordinaire et ce de manière suivie, sur une année.
- Expérimenter des dispositifs pédagogiques innovants, mais faciles à mettre en place par les structures partenaires grâce à un encadrement sur mesure.
- Partager des méthodologies et des outils avec les porteurs de projet dans les lycées professionnels et les institutions culturelles, documenter chaque expérience pour permettre la circulation des savoirs.
- Replacer l'élève au centre du dispositif éducatif, en le faisant devenir à la fois concepteur et médiateur.
- Développer la confiance en soi des adolescents en leur faisant vivre des expériences inédites et acquérir de nouveaux modes d'expression.
- Œuvrer à la cohésion sociale par l'échange des jeunes avec autrui et la constitution de passerelles entre des univers généralement étrangers.

CHRONOLOGIE DU PROJET

2008-2010 : le pilote en Ile-de-France

En 2008, le projet pilote est d'abord conçu dans un esprit de recherche et d'expérimentation. Le souhait de l'Ircam et du Centre Pompidou est alors de repenser les questions fondamentales de l'action culturelle : quelles sont les conditions de l'expérience esthétique ? Quel dispositif inventer pour toucher l'élève au plus profond de sa sensibilité ? Comment prendre en compte l'univers spécifique des adolescents, leur expression et leur parcours professionnel ? Quelles relations s'établissent entre la contemplation d'une œuvre, les savoirs culturels, l'approche pratique et créative ? Comment articuler le projet d'éducation artistique avec la formation des élèves ? Des questions simples mais essentielles, qui détermineront la construction du projet avec les équipes d'enseignants et les médiateurs des deux institutions culturelles. Après deux années d'expérimentation, fin 2010, adapté aux réalités du terrain, le projet est désormais prêt à être plus largement diffusé.

2010-2012 : labellisation du projet

Le label « Ateliers de la Création » est créé pour identifier à travers le territoire national d'autres partenaires engagés sur les mêmes enjeux d'éducation, autour des problématiques de l'action culturelle entre institutions et lycées professionnels. À travers un appel à projet national soutenu entre autres par les Ministères de l'Éducation et de la Culture et de la Communication, une extension nationale est opérée et un transfert de compétences à plusieurs partenaires régionaux effectué. Le projet transdisciplinaire s'enrichit dès lors de la très large diversité de ses partenaires.

2012-2015 : Perspectives d'un réseau national

Le dispositif est généralisé. Suite au succès de l'appel à projets 2012-2013 qui a confirmé la solidité des liens déjà tissés avec les partenaires régionaux (Aquitaine, Rhône-Alpes), et qui a vu le nombre de projets doubler et a concrétisé de nouveaux partenariats, l'ambition des trois années suivantes est de parvenir à la généralisation pérenne du dispositif sur l'ensemble du territoire français en labellisant huit projets par an.

En partenariat avec la Fondation Orange, le projet s'est ouvert à la création vocale, en proposant en 2012-2013 aux jeunes participants – en concertation avec les compositeurs et musiciens enseignants qui les encadrent – d'intégrer la voix chantée ou parlée dans leurs créations.

2018 – 2019 : Une collaboration internationale

Dans le cadre du projet européen Interfaces, l'Ircam collabore avec Onassis Stegi afin d'implanter en Grèce la première version internationale des Ateliers de la Création.

En 2018 et 2019, des élèves de 8 lycées professionnels d'Athènes et de Thessalonique ont eu l'opportunité d'entrer en contact avec des œuvres d'art contemporain, de mûrir et formuler leurs réflexions, et de penser de nouvelles façons de les exprimer, en combinant les arts visuels et les arts sonores.

VERS UNE COLLABORATION EUROPÉENNE :

EUROPE CREATIVE, INTERFACES ET ONASSIS STEGI

En 2007, le Centre Pompidou et l'IRCAM ont convenu qu'une nouvelle approche était nécessaire pour les activités éducatives de sensibilisation des jeunes étudiants de 14 à 18 ans : une approche qui permettrait aux jeunes d'avoir une chance de découvrir le monde des arts contemporains en utilisant une méthode non académique, tout en encourageant des activités créatives pratiques. L'objectif était de créer une synergie entre les arts visuels et sonores, en prenant les concepts de la première discipline et en les exprimant dans la seconde. Ainsi, les Ateliers de la Création sont devenus une initiative conjointe du Centre Pompidou (Département de l'action éducative et du public, Direction de l'éducation) et de l'IRCAM (Département de la pédagogie et du rayonnement culturel). Le projet initial a été conçu par Marie Rouhète (Centre Pompidou) et Cyril Beros (IRCAM) et mis en œuvre sur une période initiale de trois ans, de 2007 à 2010, avec la participation des élèves et des enseignants de six classes de lycées professionnels des académies de Paris, Versailles et Créteil.

De 2010 à 2015, le projet a évolué en affinant la méthodologie utilisée, ainsi qu'en élargissant et en variant au fil des ans les collaborations avec les écoles et les organisations d'arts visuels, dans toute la France. Ainsi, durant cette période, la philosophie et la méthodologie du projet ont gagné en maturité et ont prouvé leur efficacité. Il est alors apparu clairement qu'« exporter » le modèle du projet au-delà de la France serait une évolution souhaitable, afin de l'enrichir en le confrontant à de nouveaux contextes culturels et éducatifs.

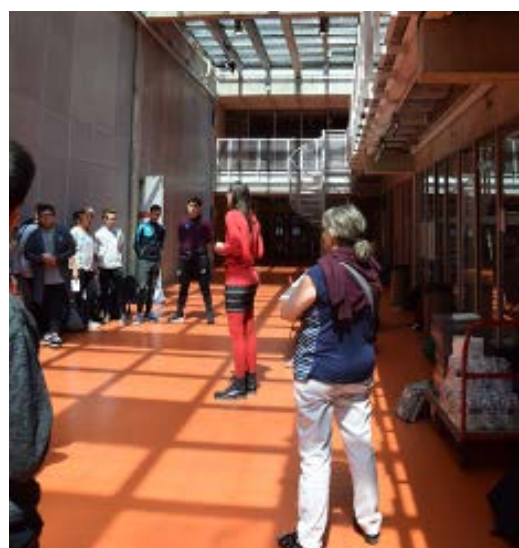
En 2015, le Centre Onassis a contacté l'IRCAM afin de participer à ce qui allait devenir le projet Interfaces. Le Centre Onassis proposait déjà une grande variété d'activités éducatives. L'idée de partager une philosophie et une méthodologie a immédiatement séduit les deux parties : cela a conduit à une réflexion commune sur les activités de sensibilisation en général, mais aussi à de nouvelles synergies entre l'art et la musique. Ainsi, le projet Interfaces a fourni une occasion unique et inhabituelle d'adapter le projet d'action culturelle éprouvé de l'IRCAM et du Centre Pompidou.

LES ENGAGEMENTS DU LABEL POUR LES PORTEURS DE PROJETS :

- Répondre aux grandes finalités du projet « Les Ateliers de la création » définies (pluridisciplinarité, ambition de formation pour les élèves, axes pédagogiques tournés vers l'expérience esthétique et le travail de l'Art);
- Bâtir un projet cohérent et spécifique en fonction du contexte et du projet d'établissement du lycée, avec des partenaires culturels locaux;
- S'engager dans une réflexion pédagogique approfondie, documenter et mutualiser les résultats du projet.

Du côté du Centre Pompidou et de l'Ircam :

- Une expertise proposée aux porteurs de projets dans le montage et le suivi de leur action, une participation à la réflexion pédagogique;
- La possibilité offerte aux élèves et aux porteurs du projet de participer à une grande journée réunissant les classes labellisées (présentation des résultats des projets et visites des deux institutions);
- Une aide financière pour faciliter la documentation du projet et le voyage à Paris.

Comment être labellisé pour des projets ?

GRAMME – Centre de création musicale dispose désormais d'une convention de délégation de labellisation. Les lycées peuvent se voir proposer des projets ou à l'inverse, solliciter GRAMME – Centre de création musicale ou l'Ircam, selon la région, pour proposer leur participation. A l'échelle européenne, le projet Interfaces peut soutenir la déclinaison du projet, comme cela a été fait en Grèce avec Onassis Stegi.

Les critères de sélection portent principalement sur :

- La pertinence du projet proposé au regard des axes et principes pédagogiques du projet-pilote;
- L'adéquation du projet proposé avec le projet d'établissement du lycée;
- L'originalité avec laquelle il reformule ces axes et principes dans un projet spécifique, qui nourrit la réflexion partagée;
- La solidité et l'implication des partenaires culturels dans le projet;
- La motivation des équipes enseignantes.

QUELQUES CHIFFRES :

PROJETS EN FRANCE

44 lycées dans 9 régions françaises :

- 20 en Auvergne-Rhône-Alpes
- 12 en Ile-de-France
- 4 en Bourgogne-Franche-Comté
- 3 en Nouvelle Aquitaine
- 2 en Occitanie
- 1 en Normandie
- 1 en Bretagne
- 1 en Grand Est

29 partenaires

30 intervenants sons (RIM et compositeurs)

Près de 1000 élèves concernés

QUELQUES CHIFFRES :

PROJETS EN GRÈCE

8 lycées professionnels dans 2 villes en Grèce :

- 4 lycées à Athènes
- 4 lycées à Thessalonique

3 grands partenaires : le Musée National d'Art Contemporain d'Athènes, MOMus – Musée National d'Art Contemporain de Thessalonique, Fondation Onassis/Collection Onassis

6 professionnels de la musique engagés : ingénieurs du son, compositeurs, artistes sonores

Environ 140 élèves concernés

Les villes françaises ayant bénéficié du dispositif depuis sa création :

DÉROULEMENT ET OBJECTIFS DU PROJET

Avec ce projet, le Centre Pompidou et l'Ircam s'associent tout au long de l'année pour transporter les élèves au cœur de la création contemporaine. Construisant des

passerelles entre les approches plastiques et sonores, les participants aiguisent leur regard et leur écoute, tissent des liens perceptifs et élaborent des correspondances esthétiques. Une série d'ateliers pratiques leur permet de fabriquer des « scènes sonores » comme autant de lectures personnelles des œuvres plastiques. À l'issue du parcours, ces réalisations font l'objet d'une présentation groupée au Centre Pompidou.

Déroulement

Les élèves se confrontent aux plus récentes créations plastiques, avec tout ce qu'elles recèlent d'énigmatique et de surprenant. Ils apprennent à décrypter leurs formes et leurs significations, ouvrent progressivement un espace de discussion esthétique dans lequel les œuvres du musée sont mises en relation. Ce sont finalement les problématiques les plus brûlantes de l'art contemporain qui sont explorées. Suivant un chemin pédagogique croisé, les adolescents s'approprient d'abord des objets sonores familiers, ceux de leur environnement scolaire, qu'ils enregistrent, écoutent, décrivent et manipulent. Dans le même temps, ces expérimentations sont mises en lien avec le répertoire musical contemporain et ses problématiques. Les deux approches peuvent alors se rejoindre à travers la mise en œuvre par les élèves d'une scène sonore qui réinvestit les questions, les matériaux et les notions conceptuelles rencontrées au fil de ce parcours croisé.

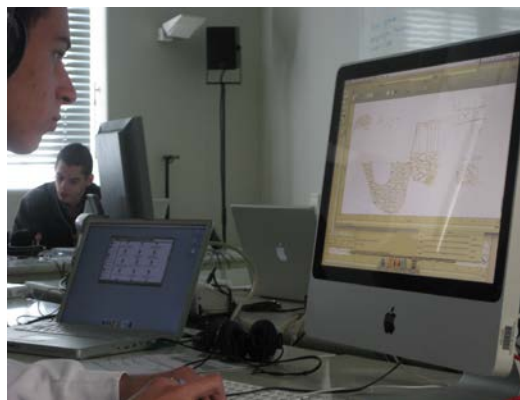
Les Ateliers de la Création ont trois grands objectifs :

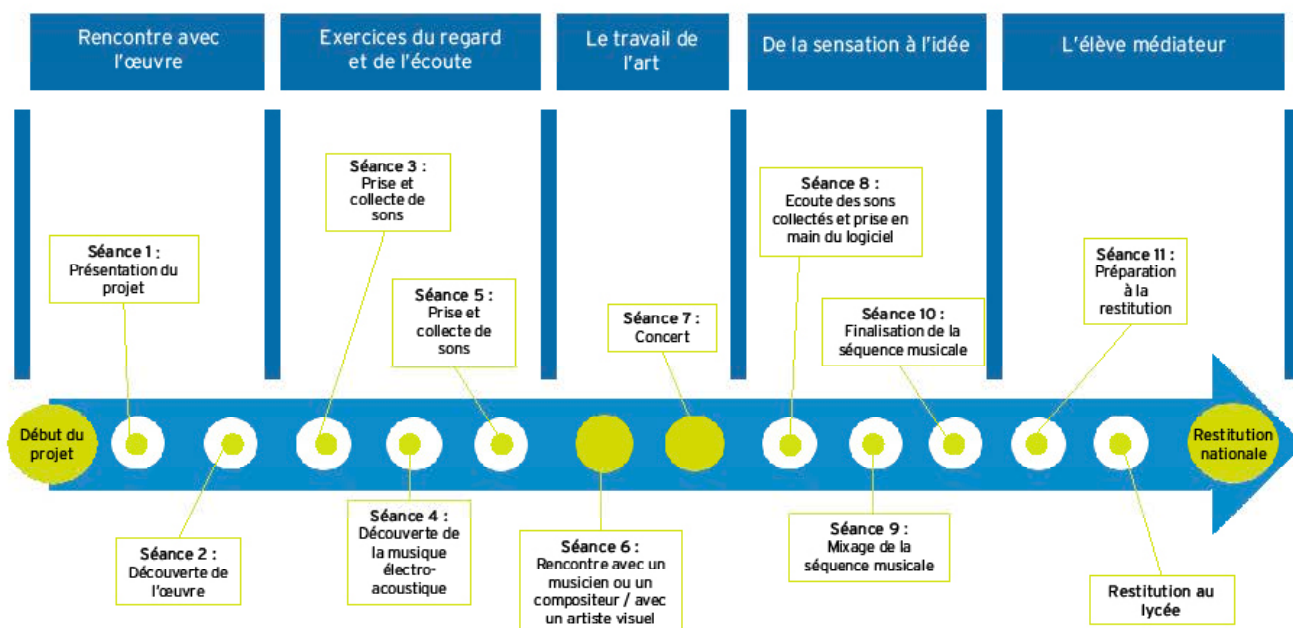
- Placer les élèves au cœur du projet ;
- Prendre le temps d'apprendre et de profiter d'une expérience profondément sensible et individuelle, propre à chaque élève ;
- Faire des aspects pluridisciplinaires des arts sonores et visuels une inspiration cruciale dans l'éducation.

Le projet est construit autour de trois pôles à développer et à s'approprier :

- L'observation ;
- La compréhension ;
- La médiation.

Il se déroule en 5 grandes étapes, répondant chacune à des objectifs pédagogiques et avec un suivi précis, pour que les élèves s'approprient graduellement le projet et exploitent toutes les possibilités offertes par les ateliers.

1. La rencontre avec l'œuvre

L'enjeu : le choc esthétique

Qu'est-ce qu'une œuvre provoque en nous ? En créant les conditions d'une expérience forte et inattendue pour les élèves, la rencontre vise un triple décalage par rapport aux pratiques ou références habituelles des élèves : étrangeté de ce qui est soumis au regard et à l'écoute (une œuvre d'art a priori éloignée de leur univers de référence, des matériaux sonores quotidiens qui ne sont pas immédiatement musique) ; étrangeté du contexte institutionnel que l'on découvre ; étrangeté de la relation pédagogique qui n'est pas celle habituellement proposée dans le cadre

scolaire (il ne s'agit pas de délivrer un savoir immédiat : l'élève est renvoyé à sa propre perception, dans une expérience d'apprentissage plus libre que l'apprentissage scolaire).

Cette expérience avec l'œuvre - y compris dans ce qu'elle peut avoir de déstabilisant ou d'ennuyeux, vise à faire advenir le ressenti et la parole des élèves (sensations, références, représentations), et à les prendre au sérieux. Ce sont ces matériaux (paroles, sons) qui serviront d'appui aux « exercices du regard et de l'écoute » de l'étape pédagogique suivante.

Objectifs pédagogiques :

- Rendre possible la prise de parole, la verbalisation d'émotions, de sensations, d'association d'images et d'idées, par définition difficile à exprimer - et éventuellement, se rendre compte que les mots peuvent parfois manquer face à l'œuvre d'art ;
- Passer d'une perception spontanée (remplie de représentations inconscientes) à une perception active (intention, disposition à partir de consignes conscientisées) ;
- Passer d'une perception collective à une lecture individuelle qui précise sa propre relation à l'œuvre, y compris dans ses aspects négatifs ou imprécis ;
- Prendre conscience du contexte institutionnel.

Les séances

Séance 1 : Présentation du projet

- Présentation des institutions et des intervenants aux élèves
- Présentation du calendrier du projet

Séance 2 : découverte de l'œuvre

- Découverte de l'œuvre choisie ou choix de l'œuvre
- Recueil des premières réactions des élèves
- Récolte de vocabulaire

2. L'exercice du regard et de l'écoute

L'enjeu : aiguiser les sens et accéder au sens

Dans cette phase d'enrichissement et d'approfondissement de l'expérience esthétique, l'élève est amené à aller au-delà de sa perception spontanée et de ses représentations sur l'art. A quelle distance regarde-t-on une œuvre ? Chacun regarde-t-il de la même façon ? Quel espace l'œuvre occupe-t-elle et comment entre-elle en résonance avec les autres œuvres ? Qu'est-ce qui produit nos impressions ?

En multipliant les points de vue et les grilles de lecture, en s'attachant à décrire les matériaux de l'œuvre, en prenant connaissance de son processus de réalisation, en percevant les tensions qui la traverse, l'élève accède à une compréhension qui relie de manière intime les éléments formels et la perception. De même, dans le cas de la découverte d'œuvres sonores, l'écoute s'affine pour passer de l'impression à la connaissance du phénomène sonore. Au-delà de sa source et de son pouvoir d'évocation, le son a des qualités et des formes que l'oreille apprend à identifier.

Objectifs pédagogiques :

- Se familiariser avec l'espace d'exposition et avec l'environnement du studio musical pour apprendre à regarder et à écouter ;
- Acquérir un vocabulaire plastique et musical à partir de lectures renouvelées des œuvres, enrichir ce vocabulaire par des apports culturels et le réinvestir dans l'analyse d'autres œuvres ;
- Aiguiser son regard et son écoute par une expression verbale précise ; passer de l'opinion à l'argumentation.

Les séances

Séance 3 : Prise et collecte de sons

- Faire l'expérience de l'écoute « attentive » en s'initiant aux techniques de prise de son
- Porter un regard nouveau sur son environnement quotidien et sur son environnement sonore
- Ouverture sur une écoute différente, détachée de considérations d'ordre culturel ou esthétique
- Grâce aux échanges techniques autour de la prise de son, installation d'une relation de confiance avec les élèves
- Inversion de la relation pédagogique entre les enseignants de matières générales et l'élève qui devient spécialiste

Séance 4 : Découverte de la musique électro-acoustique

- Séquence pédagogique de découverte de la musique électro-acoustique introduite par l'intervenant en sons (musicien, compositeur, RIM...)

Séance 5 : Prise et collecte de sons

- Nouvelles prises de sons et découverte du logiciel de montage et de mixage

3. Le travail de l'art

L'enjeu : l'art est un travail

Les élèves ignorent en général ce qu'est concrètement le travail d'un artiste. Lors de rencontres avec des artistes, face aux œuvres ou dans l'atelier, dans un studio de création sonore ou à l'occasion d'un concert, ces séances visent à montrer qu'une pratique artistique met en jeu des savoir-faire techniques, des idées, des réflexions et des contraintes sociales ou économiques en confrontation permanente. Ces rencontres sont aussi l'occasion d'aborder les questions de la vocation, des choix de vie, de l'exigence, de l'exercice d'un métier et des modes de collaboration et de production des œuvres. Cette découverte de l'univers professionnel d'artistes très différents les uns des autres met en évidence les rapprochements ou les différences avec les propres pratiques professionnelles des élèves (notion de projet, rapport aux matériaux et à la fabrication, recherches et savoir-faire, adéquation de l'idée et de la réalisation, exigence, travail collaboratif, communication...).

Objectifs pédagogiques :

- Faire comprendre le processus de travail de l'artiste, les conditions de son exercice et l'idée de parcours professionnel ;
- Faire le lien avec leur propre métier et le travail en atelier, ce que l'art peut avoir de professionnel et ce que le travail peut avoir d'artistique.

Les séances

Séance 6 : Rencontre avec un musicien ou compositeur/ Rencontre avec un artiste visuel

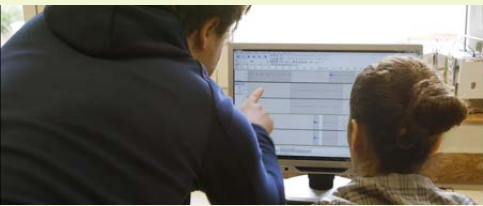
- Échange entre l'intervenant et les élèves afin de comprendre le travail de l'artiste
- Réflexions sur leur propre expérience de formation professionnelle, trouver le travail dans l'art et l'art dans le travail

Séance 7 : Concert de musique contemporaine (électro-acoustique)

4. De la sensation à l'idée

L'enjeu : **construire son discours sur l'art**

A cette étape, l'élève devient pleinement acteur du projet. Il a acquis un ensemble de notions et d'expériences pluridisciplinaires qu'il est à même de réinvestir dans la lecture de plusieurs œuvres. Sa relation aux œuvres s'appuie sur l'expérience sensible, mais aussi sur la mobilisation de capacité d'analyse (matériaux, formes, problématiques abordées dans l'œuvre, processus de création) et de connaissances (vocabulaire, références, contextualisation). L'élève devient capable d'expliciter ces données de manière construite. Cette approche consciente est mise à l'épreuve doublement au cours de cette étape : par l'élaboration de discours argumentés sur les œuvres plastiques, écrits ou oraux (par exemple sous la forme d'échanges contradictoires sur les œuvres), et par l'élaboration d'une scène sonore qui exprime des idées, des choix artistiques à travers une forme composée.

Objectifs pédagogiques :

- Être capable de choisir et d'utiliser les notions acquises dans l'analyse d'autres œuvres plastiques ;
- Être en mesure de discuter de la pertinence du transfert de notions entre l'univers plastique et l'univers sonore, et réciproquement, en prenant en compte la spécificité de chaque medium ;
- Exprimer des choix esthétiques et les traduire dans l'élaboration de matériaux sonores et dans une forme déterminée ;
- Construire un discours critique sur les œuvres qui rende compte d'une expérience sensible (et pas seulement de connaissances apprises) et d'une compréhension du processus de création.

Les séances

Séance 8 : Écoute des sons collectés et prise en main du logiciel

Séance 9 : Mixage de la séquence musicale

- A l'aide du logiciel, assemblage des sons et mise en place de la séquence musicale

Séance 10 : Finalisation de la séquence musicale

- Mixage final de la séquence musicale

5. L'élève médiateur

L'enjeu : créer une médiation autour de l'œuvre sonore réalisée

L'élève devient à son tour médiateur. Il conduit une médiation face à un public en petits groupes, composés d'autres élèves, de professeurs, de personnes extérieures, de partenaires ou de journalistes. Il est capable de présenter au public les grands principes qui régissent sa création et d'expliquer comment la scène sonore qu'il a créée entre en résonance avec les problématiques de l'œuvre plastique choisie lors des séances précédentes. Il a pris suffisamment de recul pour faire partager son expérience de l'œuvre et un point de vue sur elle dans un dialogue avec les spectateurs. En tant que médiateur, il amène un public à construire une relation à une œuvre.

Objectifs pédagogiques :

- Conduire seul une médiation face à un public, visant à faire comprendre tous les enjeux présents au sein de l'œuvre réalisée, afin de lui transmettre les clés de compréhensions nécessaires pour accéder à l'œuvre réalisée, ainsi que les liens avec l'œuvre plastique choisie ;
- Prendre du recul sur sa création ;
- Chercher à créer une relation entre l'œuvre et le public
- Maîtriser l'espace de monstration de l'œuvre (accrochage, scénographie, lumières, etc.) ;
- Savoir se déplacer dans cet espace avec aisance en conduisant un groupe.

Les séances

Séance 11 : Préparation de la restitution

- Élaboration de questions pour favoriser l'échange lors de la restitution
- Préparation de la présentation avec les élèves

Restitution au lycée

- Présentation du projet lors des portes ouvertes du lycée par exemple

Restitution nationale

- Présentation du projet et des créations sonores à Paris devant un public composé d'autres classes qui ont travaillé sur le même projet mais à partir d'une œuvre différente et avec son propre environnement

Déroulé de la journée de restitution nationale

Les élèves et leurs accompagnateurs sont accueillis une nuit et une journée à Paris. Cette journée marque l'aboutissement de toute une année de travail et de création, au cours de laquelle les élèves ont acquis de nouvelles façons de percevoir, de formuler leurs impressions, d'appréhender l'art. De plus, ils ont créé une scène musicale et ont préparé ensemble la médiation de leur propre travail, afin de le présenter aux autres classes et au public.

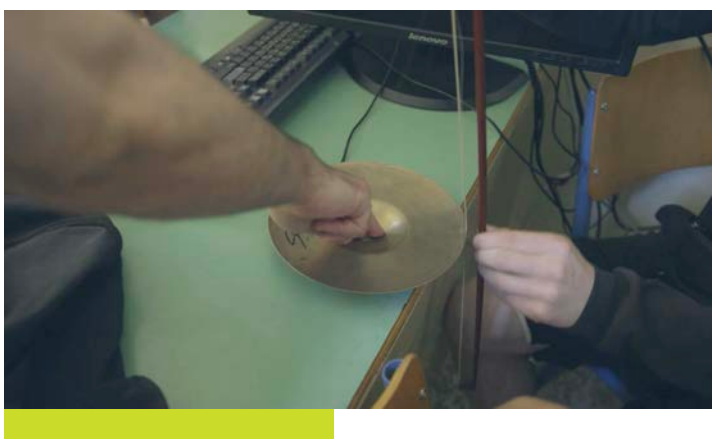
Ce voyage à Paris est intégralement pris en charge financièrement par la direction des publics du Centre Pompidou et le département de la pédagogie de l'Ircam. Pour la plupart des élèves, qui viennent de zones rurales éloignées, ou de zones périurbaines en région, ou bien de filières professionnelles parfois mal considérées, ce voyage est une façon de les valoriser de même que la filière professionnelle où ils se sont inscrits.

Cette journée est constituée de plusieurs étapes :

- Ils procèdent à la présentation et à la médiation de leur scène musicale, devant un public constitué des autres classes, d'invités prestigieux, du ministère, et de mélomanes intéressés. La présentation est ouverte au public sur réservation.
- Ils peuvent échanger autour d'un repas et d'un goûter fournis sur place.
- Par groupe, les élèves bénéficient d'une visite guidée de la collection permanente du Musée d'Art Moderne au Centre Pompidou, ainsi que d'une visite de l'Ircam et de la chambre anéchoïque.
- Ils assistent à un court concert de musique mixte pour instrument soliste et électronique en temps réel à l'Ircam.

LES ATELIERS DE LA CRÉATION EN GRÈCE

Les Ateliers de la Création sont adaptés en Grèce en 2018, dans le cadre du programme Interfaces, à l'initiative d'Onassis Stegi et en collaboration avec l'Ircam.

Le projet reprend les mêmes objectifs et la même matrice : liens entre arts visuels et création sonore comme outil d'expression, dans une démarche de médiation et d'action culturelle, à l'adresse des lycées professionnels.

Cette expérience a donné aux lycéens des 8 lycées concernés, à Athènes et à Thessalonique, l'opportunité d'entrer en contact avec des œuvres d'art contemporain, d'analyser leurs réactions, d'organiser leur réflexion et de l'exprimer à travers d'autres biais artistiques.

Cette expérience créative et éducative, prenant place dans un cadre d'apprentissage moins formel que le cadre scolaire, augmente la capacité d'apprentissage des élèves et contribue grandement à l'épanouissement de leur personnalité. Le but du programme est d'introduire les étudiants aux pratiques artistiques en parallèle de ce qui constitue déjà leur formation technique dans les différentes filières de leur lycée. En outre, l'un des objectifs visés est d'offrir des alternatives à la manière de comprendre la réalité, par le biais de l'exploration des notions de continuité et d'historicité dans l'art. Viser à construire un public pour la musique nouvelle et susciter des vocations créatives sont les principaux défis et objectifs de ce

programme. Qu'est-ce qu'une pièce d'art contemporain ou de musique expérimentale ? Qu'est-ce qui est musique, qu'est-ce qui est son ? Comment sont reliés le son et la vie quotidienne ? Comment la musique peut-elle être un concept ouvert, voire à redéfinir ? Quelle est la relation entre processus créatif et résultat artistique ?

D'un point de vue méthodologique, Onassis intègre de nombreuses activités, qui donnent à tous la possibilité de participer, peu importe leur expérience muséale passée, la fréquence de leurs visites ou leur conception de l'art moderne ou des arts sonores, à travers différents modes d'expression – non seulement verbale, mais aussi artistique, à travers l'écoute et la production sonore, collectivement comme individuellement. Le programme cherche à éviter les techniques traditionnelles de composition, et donne aux élèves les moyens d'entrer le plus intimement possible en contact avec la matière sonore, à travers des méthodes expérimentales et ludiques, ainsi qu'à travers l'écoute active. Les élèves se familiarisent avec la musique concrète, l'improvisation contrôlée, la création de bande son, la prise de son en extérieur, le Sound Art, le « noise », les méthodes de synthèse et d'analyse sonore. La prise de son en extérieur représente une part essentielle du projet, en plus d'enregistrements d'objets et matériaux détournés de leur usage premier, d'instruments de musique conventionnels, ainsi que l'expérimentation avec de nouveaux instruments de musique électronique et des logiciels de montage et de traitement du son. L'objectif central du processus est de chercher à représenter des éléments visuels concrets et des idées abstraites grâce au son. Comment construire des narrations qui transcendent les arts visuels en pénétrant dans les arts sonores. Les pièces sonores créées par les élèves sont également complétées par des éléments joués en live.

La majeure partie des groupes est constituée de non-musiciens, qui disposent d'une exposition très limitée aux mouvements artistiques modernes. Ils sont davantage familiers avec la pop culture dans les arts visuels qu'avec

la musique. Réussir à attiser l'intérêt des lycéens pour ces mouvements artistiques, en incorporant le plus possible leurs propres centres d'intérêts aux ateliers, est l'un des succès du programme. Des concepts comme les partitions graphiques, les méthodes de synthèse et l'analyse sonore sont abordés sous forme de jeu ou d'improvisation expressive. A la fin du programme, chaque groupe présente lui-même son œuvre musicale au public et à des artistes, au musée. L'une des principales préoccupations est de maintenir la connexion entre arts visuels et sonores à travers tout le processus, tout en restant fidèle à l'œuvre choisie à l'origine du programme.

Il est parfois difficile de rester attentif à ne rien ajouter qui nuirait à la clarté ou à l'intégrité du contenu d'une œuvre simplement pour faciliter le résultat final. Cependant, lors des ateliers avec les élèves, il apparaît que l'interaction entre différents champs artistiques, parfois même achroniques, peut tout à fait se faire de façon organique et naturelle, lorsqu'elle est canalisée par les participants qui apportent chacun leur vision et leur compréhension des choses.

Offrir une expérience esthétique épanouissante avec les œuvres d'art, qui ne sont pas toujours évidentes à lire et à interpréter pour les lycéens, représente un autre défi. Un défi qui semble plus aisé à surmonter lorsque les groupes sont motivés dès le début du programme et encadrés par une équipe pédagogique bienveillante et investie, ainsi que lorsque les œuvres sont proches du quotidien des élèves (c'est-à-dire plus figuratives, réalistes, avec des thèmes en lien avec la jeunesse – les problématiques concrètes semblent davantage les intéresser et les toucher que des concepts plus abstraits). Les élèves ont besoin d'être encouragés par les artistes partenaires pour exprimer leurs pensées et sensations, en particulier avec ce type d'exercice inhabituel dans le cadre scolaire, qui rend la démarche plus difficile pour eux : mais lorsque cette démarche est enclenchée, elle crée des expériences artistiques fortes et significatives.

Relier processus et résultat : il est primordial que le programme mette l'accent sur le processus (deux visites

au musée, sept ateliers en classe), tout en permettant un travail constant vers le résultat final, c'est à dire la présentation de l'œuvre sonore réalisée au musée. Les élèves profitent pleinement des différentes étapes du programme tout en étant guidés vers un travail sérieux et méthodique avec un but bien défini, à travers l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire et de nouvelles compétences.

À travers ce programme expérimental, visant à connecter arts visuels et musique concrète, les chemins pris mènent le groupe à travers des champs surprenants, comme la littérature, le théâtre, la scénographie, la technologie. Le phénomène de création musicale est appréhendé par des amateurs inspirés par eux-mêmes que l'expérimentation a rendu enthousiastes. Les élèves-artistes présentent à un public une pièce artistique cohérente, autonome et concise. Leurs compositions ne font pas office d'intermédiaire entre le public et l'œuvre de départ (celle dont ils se sont inspirés) mais passent du premier à l'arrière-plan de façon complémentaire.

L'enthousiasme et la détermination des élèves génèrent de brillants résultats, non seulement artistiques, mais aussi en termes de médiation culturelle et d'accès au musée. Constamment soutenus par leurs enseignants, leur intérêt se renouvelle sans cesse. Leur investissement dans le programme, leur familiarité avec le musée, au fil des différentes étapes du programme jusqu'à la restitution finale, transforment ce programme en une superbe expérience culturelle bien au-delà des murs de la salle de classe. Les Ateliers de la Création créent des passerelles entre l'environnement scolaire et le cadre muséal, renforçant et complétant un état d'esprit d'apprentissage tout en tissant des liens entre « l'intérieur » et « l'extérieur » de l'école.

Éditions passées – France

2007-2008

■ Paris

Lycée Beaugrenelle

Bac pro Secrétariat – 17 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Thibault Walter

Partenaires arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Survivant(s)*, Yan Pei Ming, 2000. Huile sur toile.

■ Étampes

Lycée polyvalent Louis Blériot

CAP Chaudronnerie et CAP Electrotechnique – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Breed*, Richard Deacon, 1989. (Espèce, engendrement, reproduction, bouture). 2 éléments en bois et isorel stratifiés, aluminium, époxy, et pigments.

■ Charenton

Lycée polyvalent Jean Jaurès

CAP Vente ECM – 23 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Fabrice Guédy

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Aménagement de l'antichambre des appartements privés du Palais de l'Élysée pour le Président Georges Pompidou*, Yaacov Agam, 1974.

Installation : 3 murs, plafond lumineux, 6 panneaux coulissants, sculpture et tapis.

2008-2009

■ Paris

Lycée Camille Jenatzy

Bac pro Maintenance automobile – 19 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Plight*, Joseph Beuys, 1985. Feutre, laine, bois verni, métal, bois peint, verre, mercure. 310 x 890 x 1813 cm.

■ Étampes

Lycée Louis Blériot

Bac pro Commerce – 23 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Thibault Walter

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Le jardin d'hiver*, Jean Dubuffet, 1970. Polyuréthane sur époxy. 480 x 960 x 550 cm.

2009-2010

Cette troisième année du projet des Ateliers de la Création est dédiée à la valorisation et à la diffusion du projet auprès du monde de l'éducation et de la médiation culturelle, à travers la réalisation d'un documentaire de 26 minutes, réalisé par Sonia Cantalapiedra.

2010-2011

■ Saint-Etienne

Lycée professionnel Benoît Fourneyron

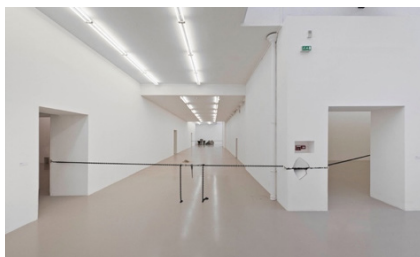
2nde Bac pro Technicien Constructeur Bois – 15 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale et le Conservatoire à rayonnement régional musique, danse, art dramatique Massenet, Saint-Étienne, Diego Losa

Partenaire arts visuels : Musée d'art moderne Saint-Etienne Métropole

Œuvre étudiée : *Labirinto e Grande Pozzo*, Michelangelo Pistoletto, 1969-2017.

Rouleaux de carton ondulé.

■ Rillieux-la-Pape

Lycée professionnel Georges Lamarque

3ème DP6 Tapisserie – 18 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale, Samuel Sighicelli et Max Bruckaert (RIM)

Partenaire arts visuels : Institut d'art contemporain, Villeurbanne

Œuvre étudiée : *Meterriss* de Hans Schabus, 2011. Métal, 5 x 800 cm.

■ Montauban de Bretagne

Lycée professionnel La Providence

Terminale Bac pro Électrotechnique – 18 élèves

Partenaires arts sonores : Association Electroni[k], Mikel Iraola

Partenaire arts visuels : Frac Bretagne, Châteaugiron

Œuvre étudiée : *Alignement du XXIe siècle*, Aurélie Nemours, 2005.

■ Lormont

Lycée professionnel Jacques Brel

Bac pro Optique et Lunetterie – 14 élèves

Partenaires arts sonores : Ma Asso, Bordeaux, Eddie Ladoire

Partenaire arts visuels : Frac Aquitaine Bordeaux, Le Rocher de Palmer, Cenon

Œuvre étudiée : *Sans titre*, Claude Lévêque, 1993.

2011-2012

Toulouse

Lycée professionnel et technologique Myriam

2ème année CAP Prêt à Porter/Mode – 11 élèves

Partenaires arts sonores : Le collectif Eole, Pierre Jodlowski et Jacky Merit

Partenaire arts visuels : La galerie Sollertis

Œuvre étudiée : *Petit frère chevreuil*, Katia Bourdarel, 2009.

Rillieux la Pape

Lycée professionnel Georges Lamarque

1ère Bac pro Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés – 7 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale,
Samuel Sighicelli

Partenaire arts visuels : Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne

Œuvre étudiée : *The Best Animals are the Flat Animals (version 2)*,
Diana Thater, 1998.

■ Saint-Etienne

Projet 1 :

Le Lycée professionnel Hauptman

2nde Bac pro Industries Graphiques, élèves d'ULIS (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire) – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Le Conservatoire Massenet, Bruno Capelle

Partenaire arts visuels : Le Musée d'Art Moderne de Saint Etienne

Œuvre étudiée : *Sans Titre* de Robert Morris (1968-1972).

Œuvre en trois éléments feutre et bois.

Projet 2 :

L'Ircam et le Centre Pompidou ont lancé en 2011 une initiative ambitieuse :

offrir aux élèves des lycées professionnels et aux jeunes accueillis dans les instituts médico-éducatifs, qui ne fréquentent que peu trop souvent – voire même jamais - les lieux artistiques, un accès direct et privilégié à la création la plus contemporaine, à ses pratiques et à ses œuvres, lors d'une année scolaire entière.

L'Institut Médico Éducatif

Groupe de 8 jeunes (adolescents, jeunes adultes) en situation de handicap, rencontrant des difficultés familiales et/ou sociales

Partenaires arts sonores : Le Conservatoire Massenet, Diego Losa

Partenaire arts visuels : Le Musée d'Art Moderne de Saint Etienne

Œuvre étudiée : *Clear-Glass-Stack*, Tony Cragg, 1999.

■ Saint-Maur-des-Fossés

Lycée Professionnel Gourdou Lesseure

2nde Dessin Industriel – 9 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaires arts visuels : Centre Georges Pompidou

Œuvre étudiée : *My Darling Clementine*, Télémaque, 1963.

2012-2013

Arcachon

Lycée professionnel Condorcet

1ère Restauration – 22 élèves

Partenaires arts sonores : I Boat, Alice Keller

Partenaire arts visuels : FRAC Aquitaine Bordeaux

Œuvre étudiée : *Paroles Gelées* de Nathalie Talec, 1986. L'œuvre est à la fois une sculpture, un objet détourné (un frigo), et le résultat d'une performance.

Clairac

Lycée professionnel Porte du Lot (en milieu rural isolé)

Bac pro Maintenance des Matériels – 25 élèves

Partenaires arts sonores : I Boat, Alice Keller

Partenaire arts visuels : FRAC Aquitaine Bordeaux

Œuvre étudiée : *Jardin égaré*, installation vidéo de Jean-Claude Ruggirello, 2006. Particularité : l'œuvre est installée au lycée.

Clermont-Ferrand

Lycée professionnel Marie Curie

CAP Esthétique, Coiffure, Bac pro Hygiène – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Festival Musiques Démesurées, Aude Fournier

Partenaire arts visuels : Musée d'art Roger Quillot

Œuvre étudiée : *Ginkgo*, sculpture de Roland Cognet, 2004.

■ Paris, 19^e

Lycée professionnel Edmond Rostand

Bac pro Hygiène et Environnement – 8 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Thibault Walter

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Igloo di giap*, Mario Merz, 1968.

■ Grenoble

Lycée professionnel du Clos d'Or

Bac pro Hôtelier – 23 élèves

Partenaires arts sonores : ACROE (Association pour la création et la recherche sur les outils d'expression, intervenant son), Association Le Funambule, François Simonnot

Partenaire arts visuels : Le Magasin - Centre National d'Art Contemporain

Œuvre étudiée : *This day at ten*, installation d'Akram Zaatari, 2012.

■ Saint-Etienne

Pilote du nouvel axe de développement du projet : la voix avec la participation de la soprano Claire Delgado Boges (chœur des Musiciens du Louvre).

Poursuite de l'ouverture du projet aux groupes de jeunes en situation de handicap.

Projet 1 :

Lycée professionnel Hauptmann

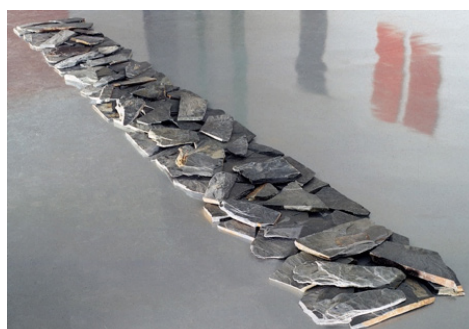
7 élèves de classe ULIS - Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (dispositif permettant à des élèves en situation de handicap ou ayant des troubles d'apprentissage importants d'être scolarisés)

Partenaires arts sonores : Conservatoire Massenet et GRAME – Centre de création musicale, Jean-François Minjard

Partenaire arts visuels : Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne

Œuvre étudiée : *Putney Winter Heart (Crazy Leon)*, Jim Dine, 1971-1972.

Projet 2 :

Instituts Médico-Éducatif La Croisée et Quatre vents

7 jeunes entre 15 et 18 ans

Partenaires arts sonores : Conservatoire Massenet et GRAME – Centre de création musicale, Jean-François Estager

Partenaire arts visuels : Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne

Œuvre étudiée : *Winter Slate Line*, Richard Long, 1985.

■ Rillieux La Pape

Lycée professionnel Georges Lamarque

Bac Pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement - Arts visuels – 12 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale, Frédéric Kahn

Partenaire arts visuels : Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne

Œuvre étudiée : *Mise à flot*, Saâdane Afif, 2001.

2013-2014

■ Moirans en Montagne

Lycée Pierre Vernotte

Classes Arts Appliqués (BMA et DMA) – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Olivier Toulemonde

Partenaires arts visuels : FRAC Franche Comté.

■ Le Havre

Lycée Robert Schumann

1ère Bac pro ELEEC – 10 élèves

Partenaires arts sonores : La Grande Fabrique, Dieppe

Partenaire arts visuels : Musée Malraux MuMa

Œuvre étudiée : *Les bûchers pour les justes*, Théo Kerg.

■ Givors

Lycée Notre Dame

2nde Gestion administrative et 2nde Logistique – 18 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale,
Frédéric Kahn

Partenaire arts visuels : Institut d'art contemporain de Villeurbanne

Artiste étudié : Manfred Pernice.

■ Paris

Lycée professionnel Suzanne Valadon

1ère Gestion Administrative – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : Centre Georges Pompidou

Œuvre étudiée : *Mur de l'atelier d'André Breton*, 1922-1956.

Ensemble de 255 objets et œuvres d'art réunis par André Breton dans le bureau de son atelier.

■ Perpignan

Lycée Hôtelier Léon Blum

CAP pâtisserie, CAP hôtellerie et Bac pro hôtellerie – 24 élèves

Partenaires arts sonores : L'Anthropo, Sylvie Lebranchu

Partenaire arts visuels : Forteresse de Salses (Pyrénées Orientales)

Œuvre étudiée : *Sans-titre*, Toni Grand

Ces élèves ont présenté leurs créations lors de la journée événement vernissage : sculptures en chocolat, buffet à déguster, production sonore restituée devant l'œuvre d'art étudiée.

Lors de cette journée, des élèves du collège de St Laurent de la Salanque proche de Salse ont participé pour présenter les productions sonores réalisées dans la forteresse : le lieu transformé en instrument de musique.

Des étudiants de BTS Tourisme du lycée Léon Blum ont participé également au montage de l'évènementiel et à la communication.

■ Colmar

Lycée Saint-Jean

2nde SEN (Systèmes Électroniques et Numériques) – 18 élèves

Partenaires arts sonores : Festival Musica, Percussions de Strasbourg,
Stéphane Clor, François Papirer

Partenaire arts visuels : Musée Unterlinden de Colmar

Œuvre étudiée : *La peinture en mouvement, les œuvres du musée Unterlinden sous le regard de Robert Cahen*, Robert Cahen, 2013. Installation de six cylindres au fond desquels sont projetés des visages issus de détails d'œuvres appartenant aux collections du musée.

2014-2015

Clermont-Ferrand

Lycée Marie Curie

2nde bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 2ECP – 30 élèves

Partenaires arts sonores : Musiques Démesurées, Aude Fournier

Partenaire arts visuels : FRAC Auvergne

Œuvre étudiée : *La pieuvre*, Alain Sechas, 1990.

Le Havre

Lycée Robert Schumann

1ère Bac pro ELEEC – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Studio Honolulu, Jean-Paul Buisson, Olivier Lecoeur, François Lebègue

Partenaire arts visuels : Musée Malraux Muma

Œuvre étudiée : *Métamorphose 1, Portrait de l'artiste en vieillard*, Sabine Meier.

Saint-Amour

Lycée Ferdinand Fillot

1ère CAP Année spécialisée en art du métal – 20 élèves

Partenaire arts sonores : Olivier Toulemonde

Partenaire arts visuels : FRAC Franche Comté Cité des Arts

Œuvre étudiée : *Sans-titre, diptyque*, 2000, Éric Poitevin

■ Paris

Lycée Abbé Grégoire

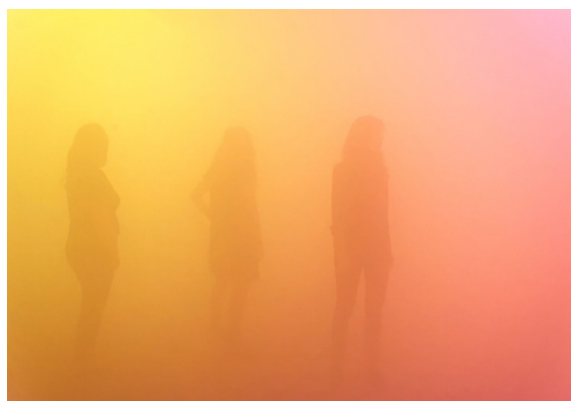
2nde Bac pro Gestion administrative – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Molecula de glucosa expandida* (*Molécule de glucose étendue*), Damien Ortega.

■ Caluire-et-Cuire

Lycée André Cuzin

1ère bac pro Peinture – 19 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale, Frédéric Kahn

Partenaire arts visuels : IAC Villeurbanne

Œuvre étudiée : *Pink and yellow*, Ann Veronica Janssens, 2014.

2015-2016

Bourgoin-Jallieu

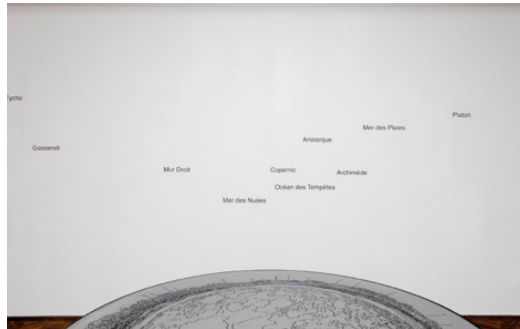
Lycée des Métiers des Arts et des Techniques de l'Industrie Jean-Claude Aubry

CAP Menuiserie, CAP Métallerie – 26 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale, Pierre Bassery

Partenaires arts visuels : IAC Villeurbanne

Œuvre étudiée : *Course contre l'orage*, Maxime Lamarche, 2015. Bateau voilier 1972 en polyester tronçonné, câbles, tendeurs, charnières. 6,50 X 2,40 x 4,70 m.

Bellegarde-sur-Valserine

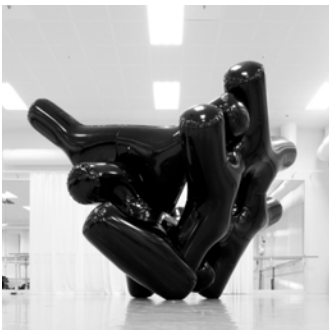
Lycée professionnel Saint Exupéry

2nde Gestion administration – 30 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale, Cyril Darmedru

Partenaires arts visuels : Villa du Parc Annemasse

Œuvre étudiée : *Sélénographie*, Benoît Billotte, 2015. Table d'orientation gravée sur aluminium et lettrage à la limaille de fer, dimensions variables.

Vitry-sur-Seine

Lycée Adolphe Chérioux

1ère Bac pro ELEEC – 23 élèves

Partenaires arts sonores : La Muse en Circuit, Marco Marini

Partenaire arts visuels : MAC/VAL

Œuvre étudiée : *Décors & Désastres*, Didier Faustino, 2013.

Sculptures gonflables en polyuréthane.

■ Grenoble

Institut des Métiers et des Techniques

Brevet professionnel 1 Peinture – 14 élèves

Partenaires arts sonores : GRAME – Centre de création musicale,
Jérôme Bertholon

Partenaire arts visuels : Le Magasin Grenoble

Œuvre étudiée : *3 Cercles Désaxés*, Felice Varini, 2005.

■ Paris

Lycée Marcel Desprez

CAP Pro ELEC TCAP A – 12 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *Number 26A Black and White*, Jackson Pollock, 1948. Peinture
glycérophtalique sur toile. 205x121,7cm.

2016-2017

■ Vitry-sur-Seine

Lycée polyvalent Jean Macé

CAP Pro ELEC TCAP A – 12 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Grégoire Lorieux

Partenaire arts visuels : MAC/VAL

Œuvre étudiée : *Maria Callas*, de Ange Leccia, 1982.

■ Dannemarie-sur-Crête

Lycée agricole Granvelle

2nde Production Agricole – 31 élèves

Partenaire arts sonores : Olivier Toulemonde

Partenaire arts visuels : FRAC Franche-Comté

Œuvre étudiée : *Walt Disney Production* de Bertrand Lavier, 1998.

■ Gray

Lycée polyvalent Augustin Cournot

2nde professionnelle Programmation, 2nde pro Gestion du Patrimoine – 36 élèves

Partenaire arts sonores : Olivier Toulemonde

Partenaire arts visuels : FRAC Franche-Comté

Œuvre étudiée : *Vu*, de Mimmo Rotella, 1993.

■ Dardilly

Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et de la Gastronomie, CFA des Métiers de Bouche

CAP Charcutier-Traiteur – 14 élèves

Partenaires arts sonores : Grame, Sébastien Hervier

Partenaire arts visuels : Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne

Œuvre étudiée : *What the living do*, Jason Dodge, 2016.

■ Paris

Lycée des Métiers du bois Léonard de Vinci

CAP Menuisier Fabricant – 13 élèves

Partenaires arts sonores : Ircam, Meryll Ampe

Partenaire arts visuels : Centre Pompidou

Œuvre étudiée : *L'Ours*, Léonid Sokov, 1984.

2017-2018

■ Saint Marcellin

Lycée polyvalent La Saulaie

2nde Maintenance des équipements industriels, 2nde Électrotechnique et équipements communicants – 29 élèves

Partenaires arts sonores : Grame, Sébastien Hervier

Partenaire arts visuels : Centre d'art contemporain La Halle

Œuvre étudiée : *Sans-titre*, Matt Coco, 2017.

■ Marmilhat – Clermont Ferrand

Lycée agricole Louis Pasteur

2nde professionnelle Nature, jardins, paysage et forêt – 24 élèves

Partenaires arts sonores : Festival Musiques Démesurées, Aude Fournier

Partenaire arts visuels : Centre d'art contemporain Le creux de l'enfer

Œuvre étudiée : *L'entrepreneuse textile* - Marie-Astrid Rolland, directrice générale, Tiba, Davézieux (Ardèche), Marc Lathuillière.

2018-2019

■ Saint-Flour

Lycée professionnel Agricole Louis Mallet

Terminale Gestion des Milieux Naturels et de la Faune – 25 élèves

Partenaires arts sonores : Festival Musiques démesurées, Aude Fournier

Partenaire arts visuels : FRAC Auvergne

Œuvre étudiée : *Dictations*, Sara Masüger, 2015.

■ Vienne

Lycée professionnel Ella Fitzgerald

2nde MRCU, Métiers Relation Clients et Usagers – 21 élèves

Partenaires arts sonores : Grame, Sébastien Hervier

Partenaire arts visuels : La Halle des Bouchers

Œuvre étudiée : *Api e petrolio fanno luce (the smuggler's night)*,
Alessandro Piangiamore, 2018.

Les élèves de Seconde professionnelle MRCU du Lycée polyvalent Ella Fitzgerald (Métiers Relation Clients et Usagers) ont découvert les œuvres de l'artiste Alessandro Piangiamore à l'occasion d'une exposition à la Halle des Bouchers de Vienne. Parallèlement à cette exposition à Vienne, l'Espace arts plastique Madeleine-Lambert de Vénissieux présente le second volet du projet de l'artiste, ainsi qu'un Atelier de la Création autour de son œuvre.

■ Vénissieux

Lycée Hélène Boucher

2nde filière Hygiène Propreté et Stérilisation – 24 élèves

Partenaires arts sonores: Grame, Sébastien Hervier

Partenaire arts visuels: Espace arts plastiques Madeleine Lambert

Œuvre étudiée: *Ieri Ikebana 13062018 (La Venissiane)*, Alessandro Piangiamore, 2018.

Les élèves ont pu découvrir les œuvres d'Alessandro Piangiamore à l'espace d'arts plastiques Madeleine Lambert, qui lui consacre une exposition. Le même est également exposée à la Halle de Bouchers à Vienne, où un autre projet des Ateliers de la Création est également mené sur une de ses œuvres ! A l'occasion de cette double exposition, l'artiste a réalisé des œuvres, produites spécifiquement en rapport avec les deux lieux et l'histoire locale. Après plusieurs visites, accompagnés par un intervenant des arts du son et une médiatrice culturelle, les élèves ont sélectionnées les 3 panneaux qui composent l'œuvre *Ieri Ikebana 13062018*. Dans cette œuvre, l'artiste a utilisé les pétales des roses locales anciennes: la Rose Vénissiane, mêlés à la poussière volcanique de l'Etna, et à des feuilles de Sicile et incorporés dans ce triptyque.

2019-2020

■ St Marcellin

LETP Bellevue

2nde Pro SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires) – 25 élèves

Partenaires arts sonores : Grame, Anthony Clerc

Partenaire arts visuels : La Halle de Pont-en-Royans

Œuvre étudiée : *Il n'y a pas de place pour nous*, Romuald Jandolo, 2019. Bois calciné, métal, sable, peinture murale, céramique, verre et bronze, dimensions variables.

■ Riom

Lycée polyvalent Joël Bonté

1ère Bac Pro Filière Bois – 30 élèves

Partenaires arts sonores : Festival Musiques Démesurées, Aude Fournier

Partenaire arts visuels : La Salle Gaillard.

Éditions passées – Grèce

2018

Dans le cadre du projet interdisciplinaire international Interfaces, cofinancé par le programme Creative Europe de l'Union Européenne, les Ateliers de la Création de l'Ircam inspire des ateliers en Grèce, à Athènes et à Thessalonique. L'Ircam participe à sa mise en place.

Organisés par Onassis Stegi dans le cadre du projet européen Interfaces, en coopération avec l'Ircam, avec le soutien du Programme Europe Creative de l'Union Européenne.

Athènes

2nd Vocational School of Sivitanidios Public Arts and Crafts, Department of Computer Science specializing in Computer and Network Applications

Partenaires arts sonores : Yanis Kotsonis

Partenaire arts visuels : National Museum of Contemporary Art in Athens, en coopération avec le département de l'Éducation, Dimitris Kannas et Elisabeth Ioannides

Œuvre étudiée : *Inside Out*, Nikos Podias, 2018, Theorems Exhibition.

2nd Vocational High School of Nea Smyrni, Department of Applied Arts, specializing in Graphic Arts and Silversmithing

Partenaires arts sonores : Nassos Sopilis, Iakovos Steinhauer, Stefanos Konstantinidis

Partenaire arts visuels : National Museum of Contemporary Art in Athens, en coopération avec le département de l'Éducation, Dimitris Kannas et Elisabeth Ioannides

Œuvre étudiée : *Ocean Rock Garden*, Nikos Papadopoulos, 2017-2018, Theorems Exhibition.

(photo credit Stella Tzachristas for EMST)

■ Thessalonique

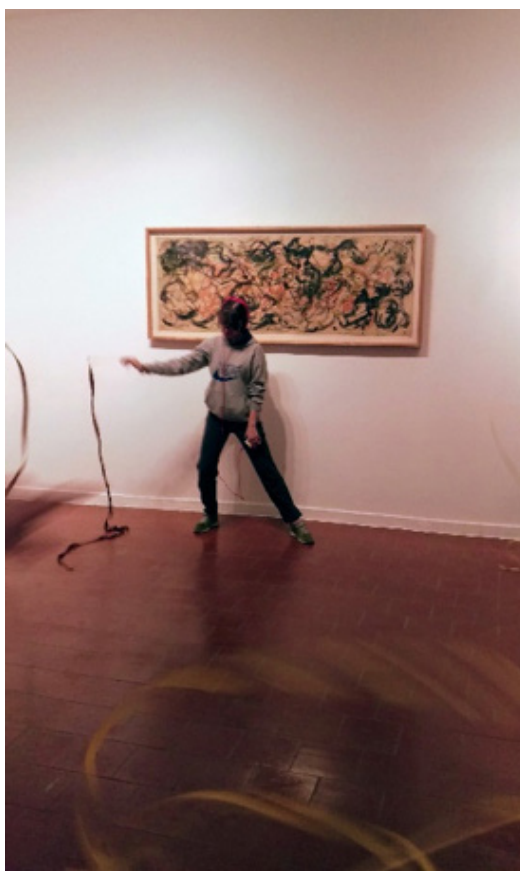
1st Vocational High School of Ampelokipoi, Thessaloniki, Department of Mechanical Engineering

Partenaires arts sonores : Anastasia Peki

Partenaire arts visuels : State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, en coopération avec le département de l'Éducation, Evi Papavergou et Katerina Paraskeva

Œuvre étudiée : *Musical/Visual Construction*, Mikhail Matyushin, 1918, Costaki Collection "Russian Avant-Garde".

(photo credit: State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki)

1st Vocational High School of Neapoli, Thessaloniki

Partenaires arts sonores : Savvas Metaxas

Partenaire arts visuels : State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, en coopération avec le département de l'Éducation, Evi Papavergou et Katerina Praskeva

Œuvre étudiée : *Expressive Rythm*, Alexander Rodchenko, 1943.

(photo credit: State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki)

2019

■ Athènes

2nd Vocational High School of Agia Paraskevi, Departments of Electrology, Automation & Electronics and of Applied Arts, specializing in Graphic Arts and Silversmithing

Partenaires arts sonores : Stefanos Konstantinidis, Nassos Sopilis et Iakovos Steinhauer

Partenaires arts visuels : Onassis Collection, Nadia Argyropoulou (curator)

Œuvre étudiée : *The Ultimate Victor*, Angelos Papadimitriou, 1994, Onassis Collection.

(photo credit: Leonidas Panagopoulos for Onassis Stegi)

1st Vocational High School of Egaleo, Departments of Information Technology and of Applied Arts, specializing in Graphic Arts.

Partenaire arts sonores : Yannis Kotsonis

Partenaires arts visuels : Onassis Collection, Nadia Argyropoulou (commissaire d'exposition)

Œuvre étudiée : "Untitled", by Apostolos Georgiou, 2016, Onassis Collection.

(photo credit: Leonidas Panagopoulos for Onassis Stegi)

■ Thessalonique

1st Vocational High School of Stavroupolis, Department of Applied Arts, specializing in Graphic Arts

Partenaire arts sonores : Anastasia Peki

Partenaires arts visuels : MOMus – Museum of Modern Art, Thessaloniki en coopération avec le département de l'Éducation, Evi Papavergou et Katerina Paraskeva

Œuvre étudiée : *Costume Design for Salome*, Alexandra Ekster, 1917, Costaki Collection "Russian Avant-Garde".

(photo credit: Leonidas Panagopoulos for Onassis Stegi)

1st Vocational High School of Kalamaria, A' grade, dans le cadre du projet Zone for Creative Activities

Partenaire arts sonores : Savvas Metaxas

Partenaires arts visuels : MOMus – Museum of Modern Art, Thessaloniki en coopération avec le département de l'Éducation, Evi Papavergou et Katerina Paraskeva

Œuvre étudiée : *Drinking Woman*, Solomon Nikritin, 1927-1928, Costaki Collection "Russian Avant-Garde".

(photo credit: Leonidas Panagopoulos for Onassis Stegi)

Partenaires

GRAMÉ
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE, LYON

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

ONASSIS
STEGI

interf^{aces}

MUSÉE D'ART
MODERNE ET
CONTEMPORAIN
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE

INSTITUT
D'ART CONTEMPORAIN
Villeurbanne/Rhône-Alpes

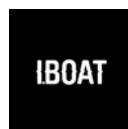
frac **bretagne**
Fonds régional
d'art contemporain

Fr^{ac}
Nouvelle-Aquitaine
MÉCA

éole^{studio}

ICA
Laboratoire
Ingénierie pour la Création Artistique

Le Havre
MuMa
Musée d'art moderne André Malraux

musica festival
strasbourg

PERCUSSIONS
DE STRASBOURG

MUSÉE
UNTER
LINDEN

STU
DIO
HON
OLU
LU

Villa
du Parc
Centre d'art contemporain
Boulevard de la République 179

MAC
VAL

LE
CREUX
DE
L'EN-
FER
centre d'art
contemporain

ville de
venissieux

Vienne
Qualité de VILLE

HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF CULTURE & SPORTS
MOMus
METROPOLITAN ORGANIZATION OF MUSEUMS OF VISUAL ARTS OF THESSALONIKI

EMST
National Museum
of Contemporary Art Athens

Contacts

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l'Union européenne

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

ircam
Centre
Pompidou

Ircam

Pédagogie et Action Culturelle
1 place Igor Stravinsky
75004 Paris

01 44 78 47 70
info-pedagogie@ircam.fr

Directeur de la Pédagogie et Action Culturelle
Philippe Langlois
Philippe.langlois@ircam.fr

Centre Pompidou

Direction des Publics
4 rue Brantôme
75004 Paris

Service de la médiation culturelle
Carole Chassin
carole.chassin@centrepompidou.fr

Pierre Cuturello
pierre.cuturello@centrepompidou.fr
01 43 78 43 16

GRAME
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE, LYON

Grame

Centre National de Création Musicale

11 Cours de Verdun (Gensoul)
69002 Lyon
04 72 07 37 00

Responsable de la pédagogie et de la transmission
Catinca Dumitrascu
dumitrascu@grame.fr
transmission@grame.fr

ONASSIS STEGI

Leof. Andrea Siggrou 107
Athina, 117 45
www.onassis.org

Head of Educational Programmes, Onassis Stegi

Myrto Lavda
m.lavda@onassis.org
education.stegi@onassis.org

Ce document a pu voir le jour grâce au concours de :

- **Comité de rédaction**

Ida Barrat, Cyril Béros, Margaux Chassard,
Philippe Langlois, Marie-Hélène Vincent Choukroun,
Anne-Sophie Chassard

- **Crédits Photographiques :**

Anne Becker, Florence Grappin, Philippe Langlois,
Leonidas Panagopoulos, Hervé Véronèse.
Tous droits réservés ©.

- **Traduction :**

Paul Clift, (anglais), Evdokia Papayanopoulou (Grec)

