

FICHE PROJET

Identification

Nom de l'association/artiste/auteur

Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Intervenant envisagé (si différent de celui indiqué ci-dessus) et précisez les qualifications, le cursus et l'expérience de l'intervenant

Equipe de création du spectacle Séisme : Franciska éry, metteuse en scène ; Alex Ho, compositeur ; Ar Guens Jean Mary ; écrivain performeur

Association Oaqadi, association de radio éducative

Association de permaculture C'MAI et/ou La Fresque du Climat

Intervenants sur la création graphique et l'innovation technologique (en cours d'élaboration)

Adresse

Le Corum - CS 89024 - Esplanade Charles de Gaulle - 34000 Montpellier

Téléphone

06 76 70 77 19

Courriel

caroline.maby@oonm.fr

Statut

N° de SIRET/ Maison des Artistes/ AGECA, précisez la ou les licence(s):

352 415 798 00029

Cursus universitaire, diplômes ...

Equipe de création du spectacle Séisme : Franciska éry, metteuse en scène ; Alex Ho, compositeur ; Ar Guens Jean Mary ; écrivain performeur : cf. références artistiques pour biographies

Association Oaqadi, association de radio éducative : éducateurs spécialisés

Cf. références artistiques

Association de permaculture C'MAI et/ou La Fresque du Climat

Julie Canonge et Coralie Ortiz

Animatrices, formatrices en permaculture.

Coralie Ortiz :

Master 2 - Agronomie et Systèmes de Cultures Innovants à Montpellier Supagro.

Master 1 - Coordinateur de programme de développement, IFAID à Bordeaux (33).

Spécialisation d'Initiative Locale en Algoculture à Hyères (84).

Spécialisation d'Initiative Locale en Protection RaisonN°e des Cultures à Moirans (38).

BTSA en Agronomie et Systèmes des Cultures à (34).

BAFA en Animation pleine nature à (30)

Julie Canonge :

BAFA, Polytech Montpellier, Certification en permaculture, Aromathérapie familiale etc.

Intervenants sur la création graphique et l'innovation technologique (en cours d'élaboration)

Références artistiques *précisez : expositions, spectacles, collaborations artistiques, créations....

Equipe de création du spectacle Séisme : Franciska éry, metteuse en scène ; Alex Ho, compositeur ; Ar Guens Jean Mary ; écrivain performeur

C'est la saison dernière, lors de l'atelier Paroles et Musique mené par Ted Huffman et Sivan Eldar, que s'est constitué ce trio de jeunes créateurs : Alex Ho, compositeur, Franciska éry, metteuse en scène et Ar Guens Jean Mary, écrivain performeur.

L'Opéra Orchestre les invite cette saison en résidence pour développer les projets initiés en 2020/21. Franciska éry, metteuse en scène.

Franciska éry est une metteuse en scène et réalisatrice hongroise de théâtre et d'opéra basée à Londres et à Budapest. Dans son travail, elle questionne souvent l'identité et l'appartenance nationales, le concept de foyer, et travaille fréquemment avec des voix féminines ou identifiées comme telles. Elle aime expérimenter la synchronisation labiale, le doublage en direct, le surtitrage et le texte projeté. Récemment, elle a fait partie de la cohorte des réalisateurs du Jette Parker Young Artist Program au Royal Opera House. Elle est également la productrice créative et la réalisatrice de *State of her*, un nouvel opéra dirigé par des femmes sélectionné par ENOA pour leur Opera Creation Journey. Elle a mis en scène *Hamlet* (Théâtre national Csokonai, nomination à Highlights of Hungary), *La Dame de Monte Carlo* (Royal Opera House), *The Marriage of Kim K.* (Lowry et tournée au Royaume-Uni), *Opera Scenes* (Royal Academy of Music), et a participé en tant qu'assistante à la mise en scène aux productins de *L'Amico Fritz* (Opera Holland Park), *La Calisto* (Longborough Festival Opera), *From Russia With Love* (Scottish Opera).

Alex Ho, compositeur

Alex Ho est un compositeur anglochinois basé à Londres. Décrite comme à une expérience remarquable (Schmopera), sa musique explore les questions de l'identité culturelle, comprenant des pièces pour orchestre, ensemble, chœur et solo, ainsi que des pièces pour sacs en plastique, pour joueurs de tennis de table et des œuvres participatives. Le premier (anti-) opéra d'Alex, créé en 2019, a reçu le prix George Butterworth 2020 pour une nouvelle oeuvre exceptionnelle.

Alex Ho a créé pour le London Symphony Orchestra, le Shanghai Philharmonic Orchestra, la BBC Radio 3, le Royal Opera House, le National Opera Studio, le Music Theatre Wales et le London Sinfonietta. Il a remporté le Prix de Composition Philip Bates en 2016, le Prix Arthur Bliss en 2017 et a été sélectionné pour les Scottish New Music Awards 2021.

Alex Ho co-dirige Tangram, un collectif musical constitué de compositeurs et d'interprètes sur instruments chinois et occidentaux. Il est diplômé de l'Université d'Oxford en 2016 et termine un doctorat au Royal College of Music avec une bourse compléte.

Ar Guens Jean Mary ; écrivain performeur

N° en Haïti, Ar Guens Jean Mary est poète et écrivain-slameur. Il est l'auteur de trois recueils de poèmes : *Le Nil noir de la vallée blanche* (éditions Toi, 2017) ; à la poésie blessée par balles (éditions du Pont de l'Europe, 2019) et *La bouche du poète n'est pas un anus ordinaire* Suivi de *En plein coeur du Je* (éditions Floraison, 2021).

Membre de l'association Cénacle des Treize, Ar Guens dirige la rubrique « Kale pwa » dans la somptueuse revue *Débridé*. Il a aussi contribué à plusieurs autres magazines et revues artistiques tels que *Recours au poème*, *Do-kre-I-S*, *Pro/pr(o)se magazine*, *Le Coquelicot*, *L'éclectique* créée au sein de la faculté des lettres de Sorbonne, *Plimay*, sans oublier l'anthologie *Rimbaud et moi*, parue aux éditions du Pont de l'Europe. Au début de janvier 2021, il a reçu le 2e Prix Normandie du concours international de Chansons sans frontières et en été 2020, il a été lauréat de la bourse d'écriture des programmes de résidence de Quatre Chemins pour son projet de contes contemporains. Passionné de lettres depuis son enfance, l'auteur a une formation en littérature et philosophie à l'Université Publique du Sud-est à Jacmel. Son penchant pour le cinéma l'a conduit à suivre des cours d'écriture de scénario documentaire et de photographie avec des professionnels de Ciné Institute et de l'Organisation Culturelle Hector Berlioz (OCHB).

Sa démarche en tant que jeune artiste se définit par l'exploration des genres littéraires (théâtre, nouvelles, conte, haïku, chanson) à travers la poésie pour pointer du doigt l'humaine condition, l'humaine fragilité du monde. Animateur d'atelier, d'écriture protéiforme, Ar Guens vit actuellement à Jacmel où il continue d'arpenter la scène en proposant performances et interventions poétiques.

Association Oaqadi, association de radio éducative.

Fondée en 2006 par des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Oaqadi est une association reconnue d'intérêt général qui fait réaliser à ses publics des émissions de radio de qualité professionnelle diffusées sur notre site et sur les ondes de radios associatives partenaires : Radio Clapas, FM Plus, Radio Larzac, Radio Saint-Affrique, Radio Pays d'Hérault...

Les équipes de médiation éducative par la radio interviennent en établissements scolaires, en associations, en médiathèques, en réinsertion, en maisons d'arrêt, en milieu hospitalier... En résidence au MOCO, à la Halle Tropisme, à la Paloma de Nîmes... Auprès de publics aussi divers que des jeunes nouvellement arrivés en France, des décrocheurs, des élèves de Segpa, des détenus, des jeunes sous main de justice... Tous ceux qu'on n'entend pas assez et à qui l'association souhaite donner voix

Association de permaculture C'MAI et/ou La Fresque du Climat

Association C'MAI :

Expériences d'éducatrices à l'environnement, projets agricoles urbains et citoyens

Animation jardin-permaculture adulte

Ateliers d'éveil à la nature enfant

Animations en écoles (Montpellier et Métropole)

Association La Fresque du Climat

Depuis fin 2018, l'association La Fresque du Climat œuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide d'une compréhension partagée du défi que représente les changements climatiques.

Elle réalise cette mission d'éducation et de sensibilisation auprès de tous les publics, en France et dans plus de 50 pays.

L'efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d'utilisation ont facilité sa diffusion exponentielle, avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées tous les 5 mois.

*Les candidatures seront soumises à l'avis du conseiller artistique de la DRAC correspondant à chaque domaine artistique.

Chaque artiste / compagnie, ne pourra proposer que deux accompagnements maximum pour l'ensemble des écoles de Montpellier.

Domaines d'intervention

Arts du son (musique, chant...)

Arts du visuel (arts plastiques, cinéma, photographie)

Arts du langage (roman, fable, conte, poésie)

Niveau(x) de classe(s) concerné(s)

Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

Cycle 3 (CM1, CM2)

Présentation de l'intention de projet

Pratique artistique mise en œuvre

A l'occasion de la création du nouvel opus interactif Séisme, par trois jeunes artistes créateurs en résidence, l'Opéra Orchestre propose à une école (toutes les classes) un atelier pluridisciplinaire de création graphique et d'enregistrements sonores, destinés à contribuer à l'œuvre participative et immersive qui sera proposée au public en février 2024.

Il s'agira d'une série d'ateliers pédagogiques imaginés autour de la thématique de l'écologie terrestre et sonore, permettant la participation des élèves de l'école au processus de création artistique de l'œuvre : dessins intégrés et animés sur la plateforme numérique et enregistrements audio.

Contexte de la création de Séisme :

En résidence à l'Opéra Orchestre, la jeune équipe pluridisciplinaire réunit la metteuse en scène hongroise Franciska Ery, le poète haïtien Ar Guens Jean Mary, et le compositeur sino-britannique Alex Ho, aidés par des experts de la tech dans la réalisation d'un « séisme musical humain ».

Séisme est un opus interactif sur la conversation entre les hommes et la terre. Au travers de la musique, des vibrations, un sol interactif et de l'intelligence artificielle, la pièce invite son public à communiquer avec le sol sur lequel nous marchons tous, créant une œuvre d'art participative, physique et numérique.

Inspiré par les événements dont il a été témoin, le poète haïtien Ar Guens Jean Mary explore dans son écriture l'impact des tremblements de terre sur ses communautés et comment les humains peuvent mieux traiter la terre. C'est cela qui a conduit la metteuse en scène hongroise Franciska Ery à l'idée de disséquer un tremblement de terre dans ses différentes étapes de formation et de l'utiliser comme structure pour créer une nouvelle expérience d'opéra interactive. Le compositeur anglo-chinois Alex Ho crée un monde sonore qui intègre la poésie de Jean Mary, la technologie des gilets vibrants (Subpacs) et des microphones de contact pour évoquer les tremblements de la terre et permettre au public non seulement d'entendre mais aussi de sentir ces vibrations. Séisme nous fait réfléchir sur l'effet de l'humanité sur sa maison et souligne l'idée que nous contribuons toujours à notre histoire commune, même en existant.

Les ateliers pédagogiques proposés à l'école (toutes les classes) se déclineront selon différents axes pour amener les élèves à :

- Une réflexion sur l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité et l'impact de l'activité humaine sur les évolutions de la planète et les changements climatiques etc. : ateliers menés par une association de permaculture (C'MAI) et/ou l'association La Fresque du Climat
- Une découverte de ce que peut permettre l'innovation technologique dans le spectacle vivant (à titre d'exemple : méthodes de numérisation sonore du sol interactif qui permettront au public de créer différentes textures sonores qui affectent la forme de la musique ; technologie des gilets subpacs qui vibreront en synchronisation avec les sons que le public aura façonnés collectivement) : intervenants à déterminer (sound-designer du spectacle, partenariat avec l'école Epitech pour la programmation informatique etc.)
- Des créations graphiques qui viendront s'intégrer à l'installation proposée au public, en lien avec le thème de l'écologie terrestre et sonore : intervenants à déterminer (illustrateur et video-designer du spectacle)
- Un travail sur le texte, la diction et l'équilibre rythmique de la voix parlée : ateliers de slam, si nous y parvenons, menés par le poète Ar Guens Jean Mary à l'occasion de son séjour à Montpellier puis ateliers d'enregistrements de voix parlée menés par l'association Oaqadi (radio éducative)

Connaissances apportées

Ce projet amène les élèves à découvrir comment le spectacle vivant peut s'emparer d'une thématique très contemporaine directement liée au monde dans lequel nous vivons, et comment l'innovation numérique peut être mise au service du spectacle vivant.

Les élèves découvrent ainsi une œuvre contemporaine pluridisciplinaire, mêlant le visuel et le sonore, mais également une expérience immersive, participative pour le public, et accessible aux publics en situation de handicap (sourds et aveugles).

Les élèves sont amenés à participer à un processus de création collective, autour d'une thématique elle-même liée à la responsabilisation collective, l'éco-citoyenneté.

Ateliers de pratique (création graphique et enregistrements sonores) :

- Les élèves apprennent à exprimer leur ressenti (thématique à définir avec l'équipe de création du spectacle : dérèglements climatiques, la planète de demain, l'écologie terrestre etc.), à travers une création graphique (forme à définir).
- Les élèves travaillent sur le texte d'un poète, et la mise en voix (diction, rythme etc.).

Ateliers de découverte du contexte du spectacle :

- Innovation technologique et numérique :

Méthode d'innovation numérique : Sol interactif, collecte de données et évolution musicale.

Diverses méthodes de numérisation sonore vont permettre au public de créer différentes textures sonores qui affectent par conséquent la forme de la musique à des moments précis de la pièce, les pas du public sont enregistrés en temps réel et manipulés de manière à créer l'image sonore métaphorique d'un tremblement de terre.

Synthèse vocale, intelligence artificielle et affichage numérique Par sa propre voix ou à l'écrit via des écrans tactiles, le public sera invité durant la pièce à laisser des messages à la Terre. Chaque message ajoutera instantanément des couches à la texture sonore de la pièce, et sera visible sur la plateforme en ligne.

Une expérience tactile et intime

Au cours de cette expérience que les artistes souhaitent en 4 dimensions, le public vivra Séisme dans un espace intimiste, illuminé de mapping, rendant la pièce totalement immersive. Durant le spectacle, les vestes subpacs vibreront en synchronisation avec les sons que le public aura façonnés collectivement, provoquant une connexion accrue à ses sensations, au cours de ce qui sera une expérience en 4 dimensions.

- Ecologie terrestre : compréhension des enjeux des changements climatiques. A travers les ateliers proposés, les élèves comprennent les causes de ces dérèglements, le défi que ces changements supposent, et réfléchissent aux enjeux de l'éco-citoyenneté et de l'éco-responsabilité.

Indiquez si votre proposition participe à la dynamique des événements proposés par la Ville de Montpellier ou par les structures culturelles métropolitaines (festivals, actualité des expositions...)

Cet événement participe à la dynamique des événements proposés par la Ville de Montpellier en particulier autour des thématiques liées aux nouvelles technologies, à l'écologie, et à l'accessibilité.

Bilan de l'action précédemment menée dans une école, si un projet a déjà été réalisé (précisez l'école et l'année)

Ecole Pape Carpentier, Montpellier - année 2021-2022.

Chante-moi une histoire

4 classes de Grande Section et CP / 48 enfants

La musique et les mots, travail sur le conte-randonnée La Moufle autour d'une comptine-ritournelle. Dans le travail d'interprétation, les enfants ont appris à suivre un geste musical, exprimer une intention commune et collective, s'écouter les uns les autres, tenir compte des réalisations des autres.

Intervenants : Thomas Callaux, trombone ; Marine Monteiro, comédienne.

4 ateliers, 1 répétition, 1 répétition générale avec les musiciens (Alice Rousseau, Thierry Croenne, violons, Tom Gélinaud, contrebasse, Isabelle Mennessier, flûte, Thomas Callaux, trombone, Marie Benoût, cor, Pascal Martin, percussions) et une restitution Salle Molière, le 24 mai 2022.

Au-delà des ateliers directement liés au projet, les enfants des 4 classes ont eu l'occasion de venir visiter l'Opéra, et d'écouter un atelier animé par 3 musiciennes de l'Orchestre, Le Vilain Petit Canard.

Ecole Louisville, Montpellier ? année 2021-2022.

4 classes de CE1

Dessine-moi une histoire

Atelier de création autour de l'œuvre Cendrillon de Rossini : les enfants ont imaginé leur propre histoire qu'ils ont écrite puis illustrée, aux côtés de l'autrice et dessinatrice Margaux Othats (illustratrice de la saison 2021-2022 de l'Opéra Orchestre). En parallèle, Noëlle Thibon-Gokelaere, cheffe de chœur, a travaillé avec les classes un répertoire de chant, sur la thématique du conte, pour aboutir à une restitution (chant / projection des images) qui a eu lieu le 17 juin 2022, Salle Molière.

Intervenants : Noëlle Thibon-Gokelaere, cheffe de chœur, Margaux Othats, autrice et dessinatrice, Mathilde Champroux, médiatrice culturelle.

Au-delà des ateliers directement liés au projet, les enfants des 4 classes ont eu l'occasion de venir visiter l'Opéra, d'assister à un atelier de découverte des instruments avec des musiciens de l'Orchestre, et à une partie de la répétition pré-générale de Cendrillon. Ils ont également assisté, en mai, au spectacle Prince !

15 ateliers ont eu lieu, puis une répétition générale et une restitution.

Ecole Victor Schoelcher - année 2020-2021

Micro Kids : réalisation de podcasts natifs avec création musicale.

54 heures d'interventions pour 65 enfants différents

Julien Guillamat, compositeur

Chloé Kobuta, réalisatrice sonore

Tom Martinez, coordinateur d'antenne & programmateur d'antenne, Radio Campus Montpellier

Justine Sumi, médiatrice culturelle à l'Opéra Orchestre national Montpellier

L'atelier a abouti à la création de 10 podcasts natifs, imaginés, conçus et enregistrés par les groupes d'enfants. Ces podcasts ont été présentés dans le cadre d'une restitution le 28 juin 2021, Salle Molière (Opéra Comédie), diffusés sur la chaîne radio Radio Campus et mis en ligne sur les sites des institutions. Ecole Marie Curie - année 2020-2021

La chauffe ! : à partir d'ateliers de permaculture, conception, écriture et interprétation d'un spectacle éco-responsable, en regard de la production de l'Opéra Climat

75 heures d'interventions pour 235 enfants

Intervenants :

Damien Robert, metteur en scène de Climat

Noëlle Thibon-Gokealere, cheffe de chœur

Coralie Ortiz & Julie Canonge, éducatrices à l'environnement (association C'MAI qui promeut la permaculture)

Tout au long de l'année, les enfants ont été amenés à une réflexion globale sur les problématiques de développement durable et de réchauffement climatique, en lien avec le spectacle vivant.

A travers divers ateliers (chant, découverte du métier de metteur en scène, permaculture : les abeilles, le compost, tissus et matières, les oiseaux/fabrication d'instruments, la fabrique du papier), les intervenants ont conduit les élèves à travailler à :

* la conception, écriture, réalisation d'un spectacle éco-responsable. Ce spectacle a finalement fait l'objet d'un tournage, dont la mise en scène et réalisation, a été accompagné du regard extérieur de Damien Robert, metteur en scène.

* l'élaboration et la rédaction d'une charte "Civisme et Eco-citoyenneté à l'Ecole" : cette charte a été élaborée dans chaque classe, débattue en conseil des délégués et finalisée par les classes de CM2.

Les répercussions de ce projet sur la vie de l'école ont été nombreuses : travail sur le zéro-déchets et la réduction des emballages pour les goûters, aménagement des poubelles de la cour avec couvercles et services de nettoyage une classe par jour pour ramasser les papiers, attention portée aux économies d'eau (cantine etc.), mise en place de poubelles de tri et compost en salle des maîtres, poubelles papier dans toutes les classes, mise en place d'un compost alimenté par les restes de la cantine, animations mises en place dans le cadre du périscolaire, projet jardin avec l'aide des parents (aménagement de carrés de culture pour chaque classe dans le jardin, germinations, bouturage en classe et plantations).

Indiquez si une structure culturelle est associée au projet (exemple : musée Fabre, FRAC, Théâtre Jean Vilar CCN ...)

L'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Indiquez la personne référente de la structure culturelle partenaire (Nom, fonction, téléphone et email)

Caroline Maby, responsable du service Développement Culturel, actions artistiques et pédagogiques
06 76 70 77 19 / caroline.maby@oonm.fr

Quelles sont les ressources sollicitées auprès de la structure culturelle associée au projet (fonds permanent, exposition temporaire, évènement...)?

Au cours de l'année scolaire, les enfants sont amenés à venir découvrir l'Opéra, à travers une visite (ou jeu de piste), et assistent au spectacle en création Séisme.

Il pourra être envisagé des ateliers de découverte d'instruments avec les musiciens également.

Quelles sont les modalités de restitution dans le lieu culturel partenaire (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'enseignant de la classe)

Les créations graphiques et sonores des enfants devraient être intégrées au spectacle Séisme qui sera créé à l'Opéra Comédie en février 2024

Dans le cadre d'une résidence, présentez son impact et son rayonnement sur l'ensemble de l'école.

Comme cela a été le cas à l'école Marie Curie dans le cadre du projet La chauffe ! (PACE 2020-2021), ou comme nous espérons que cela sera le cas à l'école Spinoza (PACE 2022-2023), l'idée est que l'école entière s'approprie le projet et s'investisse dans le travail de création mais également sur toutes les actions à mettre en œuvre en lien avec l'éco-responsabilité et l'éco-citoyenneté (mise en place d'actions de réduction d'empreinte carbone etc.), avec l'aide des associations intervenantes (C'MAI / Fresque du Climat).

Formes de réinvestissement dans les classes (à titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Dans les classes, les enseignant.e.s seront incités à travailler sur :

- le texte écrit par le poète Ar Guens Jean Mary, son appropriation et la diction
- le travail de création graphique en lien avec les thématiques abordées de manière plus générale :
- le contexte géographique et social des différents événements climatiques qui ont marqué ces dernières années
- les problématiques de dérèglements climatiques
- les réflexions sur l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité
- d'autres actions à leur initiative, autour des thématiques d'éco-citoyenneté et éco-responsabilité

Formes d'installation ou de présentation des travaux de l'artiste/de l'auteur et de ceux des élèves (à titre indicatif : à préciser ultérieurement, avec l'équipe enseignante)

Les élèves auront l'occasion de venir à l'Opéra, pour une visite patrimoniale, assisteront à un atelier de découverte des instruments, meN° par des musiciens de l'Orchestre, et assisteront à la création de Séisme.

Mouvements artistiques ou œuvres mis en regard de ces pratiques (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Séisme est une création pluridisciplinaire de 3 jeunes artistes internationaux.

Les enfants auront donc l'occasion de découvrir un répertoire contemporain (une installation sonore, immersive et participative) auquel ils ont peu l'habitude d'être confronté

Le cas échéant, quels sont les besoins spécifiques en matériel, en espace, en accessibilité... ?

Si vous êtes déjà intervenus en Petite résidence dans les écoles de Montpellier, merci de le préciser (lieu, date) :

La chauffe ! 2020-2021 : école Marie Curie

La chauffe ! 2022-2023 : école Spinoza

Consultez le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :

<https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>