

FICHE PROJET

Identification

Nom de l'association/artiste/auteur

Rap Académie

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

Paolo Pasquini - Marin Cardoze

Adresse

121 rue Fontcouverte, 34070 Montpellier

Téléphone

0634666142

Courriel

alexandre@rapacademie.fr

Statut

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

830 609 160 00031

Cursus universitaire, diplômes ...

Paolo Pasquini :

2014 / 2017 : Licence LEA Anglais Espagnol Portugais

2006 : Bac Littéraire option théâtre et mathématiques.

Marin Cardoze :

TSV - Montpellier

2022 | Régisseur de tournée du Spectacle Vivant

Les Escales Buissonnières - Lyon

2020 | Droits d'Auteur et édition Musicale

Grim édif - Lyon

2017 | Sécurité et prévention pour la licence d'entrepreneur de spectacles

EAC - Lyon

2014 | Licence de Médiateur et gestionnaire de projet culturel

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

Paolo Pasquini :

Paolo rappe ses premières rimes dans le groupe Arkanson et fait sa première apparition en radio (Nova) dans la Grént 10. S'en suit un passage sur la nocturne de Skyrock et sur la chaîne

Ofive. Cette visibilité lui donnera l'occasion de faire la première partie du Wu Tang Clan au Confort Moderne de Poitiers. En 2013, Paolo collabore avec Lomepal, Vidji et Jean Jass. Passionné, Paolo continue à produire de la musique seul ou en groupe.

Marin Cardoze :

Compositeur et arrangeur, spécialiste dans la gestion et l'accompagnement de projets artistiques, ayant aussi un regard affûté sur les techniques du son au service du spectacle vivant en tant que régisseur son et d'exploitation. Marin a longtemps travaillé chez Sony Afrique, une expérience de terrain qu'il transmet volontiers. Il a également composé des bandes son originales à l'image pour des publicités (Honda, Perrier, Vattanac...). Il est membre actif du collectif marseillais Maraboutage, un collectif qui se produit sur les plus grands festivals européens.

Marin est le compositeur et arrangeur principal (pop et variété internationale). il conduit les sessions studio (prises de son, réalisation des maquettes, post production audio, mixage final).

*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 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

Cette résidence artistique est axée sur la parole de l'enfant. Autour de la production et de l'écoute de la musique rap, nous allons mettre en œuvre trois ateliers croisés et plusieurs pratiques déclinés sur les temps scolaires, périscolaires et extra scolaires.

L'intention est de faire enregistrer un disque constitué d'une chanson par classe participante, de proposer des temps participatifs d'écoute active de musique sur le temps périscolaire et de faire une immersion historique dans l'histoire du rap pour enfin écrire et tourner une vidéo freestyle de chaque participant / groupe dans les centres de loisir.

I) Temps scolaire (8h par classe participante - 5 classes maximum) :

Dans chaque classe, création encadrée par un rappeur : initiation, écriture, interprétation et enregistrement d'un texte de rap traitant d'un sujet citoyen en co-construction avec l'équipe pédagogique et les élèves.

Exemple : ville idéale - le cahier des souhaits. Chaque élève formule un ou plusieurs souhaits en rimes sur 2 ou 4 mesures.

Déroulement de L'atelier par classe :

1h d'initiation à l'écriture : écoute de morceaux, décryptage de rimes et métaphores

1h de choix d'une instrumentale + lancement de l'écriture du morceau en musique : débat sur le concept / thème, définition du cadre d'écriture, brainstorming collectif pour faire émerger du lexique.

2h d'écriture encadrée + préparation à l'interprétation studio : l'intervenant passe un temps avec chaque élève afin de débloquer, compléter, valider et entraîner l'élève à l'interprétation de son texte.

3h d'enregistrement avec un ingénieur du son : un par un, l'ingénieur du son reçoit les élèves dans une autre salle où il a déployé son studio mobile afin d'enregistrer les différentes parties du morceau. Il coach les élèves sur leur interprétation.

1h d'initiation à la réalisation et au mixage de morceaux de musique : l'ingénieur du son mixe le morceau en direct devant les élèves en expliquant ce qu'il fait et répond à leur questions.

A noter :

+ 1h école entière pour la cover avec un photographe

II) Temps périscolaire (10h) :

Sur les temps de midi ou après la classe, 10 séances d'une heure.

L'intervenant vient avec une enceinte et met en place une table ronde d'écoute, où chacun peut diffuser le morceau de son choix à son tour. L'intervenant se sert du choix des élèves pour expliquer des concepts musicaux simples (arrangement des refrains, structure de morceaux, motifs mélodiques).

Il demande l'avis de chacun, aide à formuler les opinions afin que tous.tes s'expriment, rebondit sur les paroles ou raconte une anecdote sur l'artiste. Un temps de repos culturel et social.

III) Temps extrascolaire (20h) :

2 ateliers d'initiation au freestyle en centre de loisirs : cours d'histoire et de musique, écriture, interprétation et enregistrement d'un freestyle vidéo dans la tradition new yorkaise du hip-hop.

Déroulement de L'atelier :

2h d'histoire du rap en musique : culture afro américaine, commerce triangulaire, blues, jazz, gospel, funk, disco puis rétrospective du rap de 1979 à nos jours. L'intervenant agrmente son cours de visionnage de clips, commente l'évolution, explique le parcours de certains artistes iconiques.

1h d'initiation à l'écriture : écoute de morceaux, décryptage de rimes et métaphores.

1h de choix d'une instrumentale + formation des groupes + lancement de l'écriture des freestyles.

2h d'écriture encadrée + préparation à l'interprétation studio : l'intervenant passe un temps avec chaque enfant afin de débloquent, compléter, valider et entraîner l'enfant à l'interprétation de son texte.

3h d'enregistrement des freestyles : l'intervenant prend chaque groupe / enfant et tourne un freestyle vidéo en les coachant.

1h de freestyle : l'intervenant fait une démonstration de freestyle et invite les enfants à rapper leur texte devant les autres.

Connaissances apportées

Les élèves vont pouvoir être initiés à la production écrite en musique, à la pratique du rap et à l'écoute active de musiques actuelles. Ils vont découvrir les origines du courant musical, sa naissance, son évolution, illustrée par des morceaux emblématiques de cette culture.

Grâce à l'atelier d'écriture, les jeunes vont renforcer leur maîtrise de la langue française et de l'écriture poétique. Ils vont pouvoir réviser les différentes formes de rimes et figures de styles. Cette médiation culturelle apporte également un bagage technique et technologique grâce aux outils informatiques et numériques nécessaires à l'enregistrement des musiques.

L'écoute active de musique permet d'éveiller les consciences par la pratique de courts débats suscités par les sujets abordés dans les chansons écoutées. Elle favorise la prise de parole, la cohésion de groupe et l'estime de soi. Il permet d'apprendre à formuler ses choix et ses opinions. L'intervenant donne également des clés de compréhension de la musique, il fait battre la mesure pour affiner sa rythmique et demande aux participants d'analyser les instruments, la structure de la chanson (couplets, ponts, refrains) en utilisant le ressenti des enfants et un vocabulaire vulgarisé.

Ces interventions permettent de participer à la construction de plusieurs compétences issues des socles communs de connaissance :

- Socle 1 : Les langages pour penser et communiquer, comprendre et s'exprimer en utilisant 3 types de langues (langue française, langage des arts, langage du corps).

- Socle 3 : Formation de la personne et du citoyen, transmettre les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la constitution (apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, respect des choix personnels et des responsabilités individuelles, formation morale et civique).

- Socle 5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine, développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique (compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, interprétation des productions culturelles humaines, connaissance du monde social contemporain).

Ces interventions s'inscrivent plus particulièrement dans les champs d'apprentissage complémentaires suivant :

- Affiner la maîtrise de la langue française et l'éloquence

- Améliorer la maîtrise des différentes formes de rimes et figures de style.

- Développer la confiance en soi en utilisant l'expression en public

- Favoriser le lâcher prise et l'instant présent

- Renforcer la pratique du débat

- Améliorer la créativité

- Apprendre à maîtriser son corps, afin de libérer l'air lorsque l'on chante.

La résidence pourra être divisé en 3 cycles correspondant aux termes de l'apprentissage de l'activité :

- La découverte (histoire du rap)
- L'initiation (écriture, interprétation, écoute active)
- Le perfectionnement (enregistrement)

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

Montpellier est une ville jeune et étudiante en forte demande d'une offre culturelle en vogue. La musique rap s'inscrit dans cette dynamique juvénile. Cette musique est aujourd'hui la plus écoutée par la jeunesse, en témoigne le succès du Yung Fest et des programmations Dj comme celle de la Panacée. Certains artistes à succès comme Jon One sont directement issus de l'art urbain. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour faire se rencontrer l'art et les publics : bords de scènes gratuits sur nos dispositifs de résidence, création de musique et de graffiti dans les écoles des QPV mais aussi en maison d'arrêt, foyer jeune travailleur ou à la mission locale d'insertion. Ce projet de parcours en PACE nous permettra de renforcer et diffuser notre action associative.

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

Ecole élémentaire Antoine Balard

Du 8 au 29 mars

Résidence de 14H00 avec le cycle 3

Notre intervention portait sur les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. Sept heures par classe, divisées en quatre séances. L'objectif était de mettre en situation de création et de représentation artistique les élèves par le biais du rap. Les élèves ont écrit et tourné une vidéo "freestyle".

Cette activité suit plusieurs objectifs :

- Permettre d'appréhender l'art de façon plus analytique et moins identificatoire. Pendant la première séance, l'intervenant a déconstruit certains clichés, montré le caractère cyclique des modes vestimentaires, mouvements de danses, et thématiques explorées.
- La mise en situation en musique permet à tous.tes de créer, d'écrire des rimes, de mettre un texte en musique sur une instrumentale libre de droit.
- La représentation au tableau à la fin de la séance 3 a valeur de prise de parole artistique en public.

Pour finir, le contact avec la réalisatrice les a mis en situation de tournage en conditions réelles.

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

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

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

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

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

Chaque classe va pouvoir s'exprimer dans la création d'une chanson commune. L'intervenant n'hésite jamais à demander aux plus avancés d'aider leurs camarades, et le fait de vivre en commun un moment agréable de production écrite en musique améliore la cohésion de classe et le savoir vivre ensemble. Au niveau interclasse, le fait de participer à hauteur de quelques phrases à un projet qui regroupe plusieurs dizaines d'élèves d'âges différents va renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe scolaire. Enfin, la pratique artistique même en loisir est un facteur d'épanouissement personnel incroyable et une occasion pour chacun de révéler une facette de leur personne qu'ils connaissent souvent très peu.

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

Les instituteurs qui enseignent la musique, le français, l'histoire, la géographie et l'éducation civique peuvent se réapproprier le module. Les musiques rap sont de plus en plus chantés. Les rappeurs utilisent des harmonies (superposition de plusieurs voix), cette pratique est favorable à la réinterprétation de musiques rap sous forme de chorale. Les enseignants intéressés peuvent demander à l'association une liste de musique rap parfaites pour un arrangement avec plusieurs chœurs. L'histoire et la géographie peuvent également être abordés grâce à cette culture. Le rap est une musique et un mouvement culturel. Il prend racine dans la musique afro-américaine des années 50 à 70 (jazz, funk, soul). Ces 50 ans d'histoire contemporaine regorgent de clefs de compréhension de notre présent. De nombreux textes de rap permettent d'aborder des notions d'éducation civique et citoyenne. Notre équipe est disposée à fournir du matériel pédagogique (support de cours, playlists de morceaux choisis, liste et exemples de tous les courants actuels) ou de participer à la création.

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 chansons de chaque classe seront enregistrées et mixées (traitement audio pour la qualité du son). Elles seront livrées sous forme de CD avec jaquette imprimée (photo école entière).

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

la musique afro-américaine des années 50 à 80 (jazz, funk, soul).
La musique rap des années 80 à aujourd'hui.
Les musiques actuelles d'hier et d'aujourd'hui.

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

Une salle de classe avec tables (+ 1 autre le jour de l'enregistrement), chaises, feuilles, stylos, un rétroprojecteur, un système d'écoute (enceintes)
Matériel fourni par l'association : casque, micro, carte son, pc

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

Ecole Antoine Balard
CE2-CM1 et CM1-CM2 (48 élèves)
Du 8 au 29 mars 2022
Ecriture et enregistrement de musiques rap

Résidence de 14H00
Ecole Sigmund Freud
école entière du CP au CM2 (185 élèves)
Du 8 au 31 mars 2022
Résidence graffiti
Résidence de 40H00

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

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