

Tradition et modernité vues d'ici

Par le collectif ça-i

Piste pédagogiques pour interventions

Les modes d'interventions possibles

De part l'agrément de co-validation Inspection Académique/Education Nationale/Drac et les diplômés d'état (C.A, D.E, DUMI), les musiciens du collectif ça-i peuvent intervenir de la petite enfance jusqu'aux masterclasses d'instrument.

Le salariés du collectif sont aussi à l'écoute pour réfléchir à la construction de projets adaptés à votre demande.

Master class d'instruments

Public: école de musique, stage avant un concert.

Les musiciens du collectif se prêtent volontiers à et exercice afin de faire partager leur vision de l'instrument tant sur le domaine du répertoire et de la technique que sur le traitement sonore et la place de leur instrument dans le groupe.

Pour plus de précisions, reportez-vous au chapitre "Les intervenants" pour découvrir les spécialités de chacun.

Musique d'ensemble avec artistes ou groupes amateurs

Une rencontre entre les pratiques amateurs et un groupe professionnel du collectif.

Pour exemple nous pouvons citer le projet "Musiques ac' en oc" mené au Rocskane à Bergerac : la Família Artús en tant que directeur artistique accompagne des groupes de musiques actuelles (reggae, hip hop, métal, pop, folk, électro) afin de revisiter un répertoire traditionnel collecté dans le Périgord Vert.

Découverte musiques traditionnelles

Public: primaire, collège, MJC, public en amont du concert.

Les musiciens du collectif revendiquent la nécessité, l'actualité et l'innovation permanente de la musique traditionnelle.

Sous forme d'ateliers ou de mini conférence, cette rencontre permettra de découvrir un répertoire, des modes de jeu, des sonorités oubliées au travers des instruments (boha,

sonsaina, voix, flabuta, caremera...). L'expérience de jeunes musiciens professionnels gascons au service de leur culture d'essence patrimoniale.

Initiation aux danses traditionnelles,

Public: primaire, collègue, MJC, public en amont du concert

Le bal !!! La manière la plus conviviale de découvrir la musique traditionnelle. Pas d'âges ni de frontières de niveau pour découvrir avec nos ça-iens les danses traditionnelles gasconnes

Les parcours voix

Public: primaire, collègue, MJC, public en amont du concert

La voix

La voix reste l'instrument privilégié pour se confronter à un répertoire. Cet outil pédagogique évident permet aussi de travailler une langue, du vocabulaire, la prononciation, des formes verbales et syntaxiques, ... tout en ramenant cette langue dans un contexte utile et social.

Chant à danser

La danse est la fonction associée au chant la plus répandue en Gascogne.

Ce type de chant permet de travailler sur la dynamique des mots, la mise en mouvement d'un groupe et d'apprendre à suivre et à accompagner des danseurs.

Chant polyphonique

C'est la forme Béarnaise du chant traditionnel, emblématique de cette région.

Chanter en polyphonie c'est trouver sa place dans un groupe, s'accorder avec le voisin, mettre son petit grain personnel et se mettre au service du groupe.

Travail vocal autour de la matière sonore

La voix reste un instrument extrêmement complet permettant d'explorer toutes les nuances et les modes de jeu.

Cet atelier propose de découvrir ensemble notre voix, d'en fouiller les moindres recoins et d'y découvrir des trésors.

On sort de la technique vocale pour s'intéresser à l'esthétique et à la création.

Apprendre à mieux connaître ses limites, c'est aussi apprendre à les dépasser.

Pour cela, la langue gasconne est un moyen tout à fait adapté à la découverte de sons nouveaux.

Musique assistée par ordinateur

Public: primaire, collègue, MJC, public en amont du concert.

Les musiques traditionnelles comme la langue et la culture en général sont en perpétuelle évolution. En compagnie d'un musicien de la Família Artús ou de Pakopolen, vous pouvez rentrer dans l'univers sonore de ces deux groupes où les machines ne sont pas utilisées que comme samples, mais comme un instrument à part entière qui rajoute son individualité à la matière sonore.

Ateliers de création, initiation aux musiques traditionnelles par l'usage d'éditeurs et de séquenceurs ou simplement rencontre et témoignage des musiciens sur leur vision de l'instrument.

Musique de récupération

De tout temps, la fabrication de l'instrumentarium des musiques traditionnelles a reposé sur des matériaux faciles à trouver dans la nature. Aujourd'hui, dans notre société de surconsommation, le recyclage reste dans cette démarche de réutilisation tout en devenant un véritable acte pour la préservation de l'environnement.

Par l'entrée de cette lutherie dite « sauvage » l'atelier aborde la musique d'ensemble et ainsi le travail sur la notion de groupe mais aussi l'écologie active, la physique acoustique, l'organologie des instruments de musique.

On construit ainsi un véritable orchestre qui peut accompagner des chants traditionnels Gascons pour avoir une réalisation finale de projet adaptée (création d'un répertoire, enregistrement....)

Autour du conte

**Exploration dynamique d'une partie de l'imaginaire gascon chez l'enfant par le conte en vue d'une création avec la classe.

* _Etape préalable au travail avec les enfants_ *

Rencontre avec les enseignants pour définir le projet (choix de la thématique ...)

* _Première étape :_ *

Relevé des représentations mentales des enfants concernant la thématique choisie
Période de découverte et d'assimilation, par l'intermédiaire de contes et d'échange avec les enfants, des éléments principaux de la thématique choisie. Chaque conte validant ou invalidant les représentations des enfants jusqu'à arriver à une représentation collective correcte.

* _Deuxième étape :_ *

Réinvestissement des outils appris dans la première étape par et pour la création d'un conte

- choix des personnages

- écriture du synopsis

- accompagnement des enfants sur la production orale (diction, rythme....)

* _Troisième étape :_ *

Possibilité de travailler sur la mise scène, un travail photo autour du conte créé....

Création de spectacles, art postal, arts plastiques et visuels, land art.....

Chaque cycle d'interventions permet de créer un univers personnel et plastique toujours simple mais riche dans le détail. Enrichie par les rencontres de l'artiste avec un environnement, un groupe, Coline Hateau propose à chacun de construire son petit territoire artistique avec des techniques et des matériaux abordables mais une originalité certaine.

Le processus de création, l'approche globale de l'œuvre, la recherche d'une intention artistique et d'un accompagnement au travers des techniques et des partis pris artistiques dont nous avons parlé

Pour exemple on peut se baser sur la création d'un spectacle d'enfants où chacun comprend ainsi simplement les mécanismes de la mise en scène, de l'approche globale, la cohérence entre les décors, les costumes, les documents de communication (fabrication d'affiches), la direction d'acteurs

L'intérêt pour les matériaux recyclés prend aussi tout son sens :

La combinaison des techniques et des matériaux abordables liée à la réflexion sur l'œuvre en elle-même (regard artistique sur la banalité, le quotidien, une approche globale,

Les intervenants

Romain BAUDOIN : D.E de musique traditionnelles, vielle à roue (Familha Artús, mossur, Kat ça-i...)

Matèu BAUDOIN : D.E de musique traditionnelles , chant, tambourin à cordes, flûtes, percussions ((Familha Artús, mossur, Kat ça-i...)

Thomas BAUDOIN : flûtes, tambourin à cordes, percussions ((Familha Artús, mossur...)

Romain COLAUTTI : ; DEM musiques actuelles, ; DEM Jazz, préparation ; DEM musiques traditionnelles, bassiste, percussioniste.

Jean BAUDOIN : C.A de musiques traditionnelles, flûtes, tambourin à cordes, cornemuse, vielle à roue, caremèra (XARNEGE)

Sanz GROSCLAUDE : Musique assistée par ordinateur, flûte, tambourins (Ba'al)

Simon GUILLAUMIN : D.E musiques traditionnelles, chant, vielle à roue (Ba'al)

Lucie LONGUE : DEM et D.E musiques traditionnelles, flûtes, tambourin à cordes, voix, accordéon diatonique, cornemuse. (Ba'al)

Mathieu DUFAU : DEM et D.E musiques traditionnelles , flûtes, tambourin à cordes, (Paraulas de Bal, Boha constrictor, Los Chancaires)

Coine HATEAU : plasticienne, licence d'arts appliqués, Toulouse le Mirail

Quelques présentations de projets en fonction des contextes

Les "mini-formes" d'interventions

Type présentation instrumentale, présentation de danses, rencontre avec un artiste sur un champ d'expression précis.

Peu de préparation en amont et temps d'intervention réduit

Exemple : la vielle à roue dans tous ses états

Les projets sur une forme particulière

Type "musique de récupération" pour préparer un carnaval, créer un orchestre, réinvestir des notions apprises en classe (paramètres sonores...), musique assistée par ordinateur, composer des paysages sonores...

Une à plusieurs interventions, mise en œuvre rapide.

Exemple : musique de récupération (10 min) et MAO

Les projets croisant plusieurs formes artistiques

Type spectacle de conte, théâtre d'ombre, musique, chant, danse...

Ils se font sur un nombre plus important d'interventions et peuvent donner du sens et du lien sur un ou plusieurs projets de classes.

Exemples : le projet Minimatge (30 min) et le projet Beba metamorfòsi (30 min)

Les projets pluridisciplinaires englobant le cadre de l'histoire des arts

Ils touchent des disciplines diverses et peuvent faire participer plusieurs enseignants, plusieurs classes.

Exemple : le projet autour du thème du jardin (20 min)

Contact :
Collectif ça-i
Patrick POUZET

Zone Poey 117
2 rue Principale
Fr-64230 POEY DE LESCAR
+33(0)559 688 467
+33(0)699 230 870
patrick.pouzet@orange.fr
www.ca-i.org

Au départ

Explorer le cheminement de la création, et générer sa propre identité artistique.

Concrètement

S'inscrire dans un héritage culturel et artistique en puisant dans le courant butoh et le patrimoine immatériel gascon.

Quel peut être le rapport entre le branle du moyen-âge, la poésie troubadouresque, la religion catholique, la psychanalyse, les danses communautaires populaires gasconnes du 19ème siècle, les surréalistes français du début du 20ème siècle et la danse butoh, art conceptuel d'après guerre née au Japon ?

Les temporalités et les esthétiques semblent très différentes, mais les liens sont pourtant évidents, ils résident dans leur filiation :

- La forme du branle du moyen-âge se retrouve dans la danse traditionnelle béarnaise ou landaise, mais adaptée à leurs propres codes culturels. La poétique troubadouresque (ses thèmes et ses formes) transparait également dans la plupart des chansons du patrimoine populaire gascon et les a fortement marqué jusqu'à maintenant.
- Le surréalisme français, le catholicisme, la psychanalyse, l'esprit communautaire, sont des bases du Butoh ; celui-ci est un vaste mouvement culturel dont seul la danse a survécu, mais qui concerne actuellement des artistes du monde entier.

Ce qui unit ces divers héritages, se trouve finalement au cœur du travail que nous proposons aux élèves, qui vont devenir les terrains de cette rencontre.

Comment ?

En croisant les outils très flexibles laissés par le courant butoh et ceux de la culture locale, nous pouvons créer diverses formes d'ateliers, pouvant aboutir à un spectacle de danse/théâtre/musique adapté au niveau de la classe. Projet polymorphe, sur les thématiques que vous voulez traiter.

- Le butoh permet une mise en mouvement très rapide, grâce à une sensibilisation des élèves par des outils comme la « danse d'image » ou la « danse d'état » : une représentation mentale, ou un état physique, engendrent la danse, ou même une façon de faire, de dire, d'écrire, de dessiner... Il permet aussi une approche concrète de l'anatomie du corps humain.
  - Le patrimoine gascon, est encore bien présent localement, et regorge d'outils, de répertoire musical, de danses qui favorisent le travail en groupe.

Les intervenants

- **Sabine Courrèges**, danseuse, performeuse, comédienne, spécialisée dans le butoh depuis 15 ans, travaille au sein de la compagnie la Ligne de Désir entre autres. Également peintre et sculpteur. Ancienne formatrice pour la lutte contre l'illettrisme, et en FLE, a travaillé dans des écoles primaires et des collèges. Formée sur la pédagogie Freinet et par le GFEN (Université populaire, « tous capables »). Elle a aussi été cuisinière et a vécu à l'étranger.
- **Thomas Baudoin**, chanteur, musicien, danseur, formé au patrimoine gascon depuis son plus jeune âge. Participe à de nombreux projets, des plus conventionnels, aux plus expérimentaux, croisant les esthétiques. Animateur de stages de danse. De nombreuses interventions en milieu scolaire à son actif. Également infographiste, maquettiste et web-master.

Les atouts pédagogiques de ce projet

Outre la connaissance des diverses disciplines mises en jeu, voici d'autres éléments qu'apporte ce type d'intervention :

- L'interdisciplinarité est l'enjeu essentiel de cette rencontre
- Respect et prise en compte des thématiques de l'enseignant
- L'axe central du travail mis en œuvre est celui de l'appropriation des formes d'expressions artistiques par l'élève lui-même
- Danse et chant sont deux vecteurs majeurs dans notre proposition car ils sont disponibles chez chacun d'entre nous bien plus facilement qu'aucune autre forme d'expression artistique. Mais on peut aussi concevoir des interventions autour du dessin, du théâtre, ou de toute autre production scolaire.
- Pédagogie de la réussite chacun fait avec ses moyens, sa capacité à intégrer les consignes, à innover, individuellement et/ou en groupe.

Pourquoi cette proposition ?

La transmission, l'évolution, l'inspiration, la transformation, la circulation de courants artistiques, ou autres, marquent des pratiques telles que la danse, la musique, la poésie, etc. L'expression d'une culture est souvent héritière d'autres formes d'expressions issues d'autres cultures (héritage soutenu par les phénomènes de mode, l'apparition de courants philosophiques, de courants picturaux, les rencontres de populations...). L'appropriation et l'intégration de ces mouvements par les individus, artistes « en herbe » ou artistes professionnels, en sont les clés.

L'appropriation est souvent dictée par l'envie, le désir d'un individu de reproduire quelque chose (à « l'identique » ou dans le but d'innover et/ou de le transposer). Mais l'intégration de cette matière artistique passe par les filtres déformants de sa compréhension, de sa sensibilité, de son propre corps, de son héritage culturel, de son bagage éducatif, de son inscription/interaction dans le temps présent et de ses aspirations. De là peuvent se poursuivre ces mouvements, en constante évolution.

Nous sommes tous capables de créer, nous sommes en quelque sorte tous artistes (même si nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux techniques et aux moyens d'expression), et nous sommes tous traversés par de nombreux courants que nous véhiculons durant un temps avant qu'il n'aillent toucher quelqu'un d'autre.

Les courants artistiques mis en jeu

Le butoh : « on danse avec le corps que l'on a ». Le butoh évoque en Occident des stéréotypes (nudité / peau blanche / mouvements lents / expressionnisme violent). Or c'est dans la nature même du butoh de se renouveler. Quoi qu'il en soit, cette forme de danse théâtre permet de sortir des techniques corporelles « classiques », en s'appuyant sur l'anatomie, la poésie, des images mentales, un objet... qui sont en fait des prétextes pour initier le mouvement ; l'improvisation, l'expression sont d'autant plus aisés qu'ils sont impulsés par des contraintes... et on peut appliquer le butoh à des gestes picturaux, des énonciations, des vocalises, les associer à toutes sortes de productions de manière très concrète. Ce genre est très flexible, puisque ce mouvement fut tout autant visuel, qu'auditif ou philosophique : il est un état d'esprit qui se réclame expérimental, à la recherche de l'impossible et ce non sans humour et dérision.

Le patrimoine immatériel gascon : il est présent sous différentes formes en Béarn ; chants, danses, langue, formes théâtrales. Il s'agit souvent de pratiques de groupes, où chacun trouve sa place. Concernant la musique et la danse, on y trouve des formes rythmiques et mélodiques simples à assimiler, la répétition des gestes, des mots, favorisant la mémorisation. La langue occitane qui y est employée est une ouverture sur l'histoire locale, un pont vers les autres langues latines et la culture qui leur est associée.

L'idée

Ateliers aboutissants à la création d'un « saut béarnais ».

Concrètement

S'approprier la culture locale en la confrontant aux musiques électroniques, comprendre les codes qui régissent cette danse typique pour en faire sa propre danse, aborder les musiques répétitives sous un angle différent, en lien avec les musiques du patrimoine Béarnais, chorégraphier la danse pour créer la musique ou créer la musique pour chorégraphier la danse.

Comment ?

Les « sauts béarnais » sont des danses. Leur déroulement s'articule autour d'une dizaine de pas de base, dont l'agencement est unique pour chaque saut. Ces modules de pas de base sont codifiés, établis sur des longueurs de temps fixes. L'objectif de ce projet est d'enseigner ces pas, afin que les élèves créent eux-même un saut grâce aux ateliers de MAO qui leur seront proposés en parallèle (prises de son, séquençage, mixage... selon le temps disponible sur ce projet) : avec les intervenants ils créent les séquences rythmiques de chaque module de pas, et les agencent pour créer une nouvelle danse dans « le style ».

Les intervenants

Un intervenant en danse pour l'apprentissage des pas qui apportera également ses conseils lors de l'élaboration du saut, et un intervenant en MAO pour la création musicale.

Possibilité d'initier à la prise de son (en vue de créer des samples), au séquençage et au mixage.

Possibilité d'intervenir en occitan du Béarn, ou en bilingue.

Les atouts pédagogiques de ce projet

Outre les diverses étapes de création d'un saut, voici d'autres éléments qu'apporte ce type d'intervention :

Sensibilisation à des notions de rythme, mesures, mais aussi à tout ce qui se passe « entre » les pulsations et qui est essentiel pour porter la danse.

Sensibilisation au patrimoine béarnais : ce projet inscrit les élèves dans sa transmission en leur donnant tous les éléments leur permettant d'y apporter leur pierre.

Sensibilisation aux « licences libres » (creative commons...), permettant la transmission et la transformation de la matière inventée par la classe. Ces licences s'inscrivent de façon très logique dans la démarche de transmission des musiques et danses du patrimoine local, et permettent d'ouvrir sur un mouvement d'envergure planétaire.

Travaillé en groupe, le saut inventé, de par les valeurs que véhiculent cette forme de danse, devient le symbole de la classe et peut contribuer à renforcer sa cohésion.

Possibilité de travailler avec plusieurs établissements pour aboutir, pourquoi pas, à une joute amicale inter-établissements.

Quatre domaines artistiques se rencontrent : le conte, la musique, le chant et les arts visuels.

Les contes (de tradition gasconne et de création), sont tirés de 4 livres-audio édités par le Cap'òc (1) (Passejada au quate temps, Lo gatot e la bossola, Maria la hagarda et Lo coth arroi). Ils sont portés et rythmés par la voix de David Bordes.

Les projections, entre théâtre d'ombre, transparences et jeux de matières sont construites en direct par la plasticienne Coline Hateau. Des objets, des éléments naturels, des découpages sont manipulés créant des tableaux évolutifs qui, évocateurs plus qu'illustratifs, laissent place au rêve et à l'imaginaire du public.

Matèu Baudoin joue de différents **instruments traditionnels**, d'ici et d'ailleurs, (violon, tambourin à corde, flûte à trois trous, bendir etc.) et puise dans le répertoire gascon pour alterner chants et musique ainsi que création d'ambiance sonore.

Ouvertures pédagogiques

Coline Hateau, plasticienne, scénographe

Les **arts visuels** puisent dans l'art ancestral du théâtre d'ombre pour devenir ici une technique originale, résolument moderne. Entre le scientifique et l'artistique, il n'y a qu'un pas.

Les élèves découvrent les techniques de projection, les jeux d'ombre et de lumière et abordent des notions de scénographie.

Notions pédagogiques :

- découverte des techniques de projection (ombre chinoise en découpe ou en jeu d'acteur, rétroprojection d'objets, de liquides ou de découpages, la création et manipulation de diapositives, etc.).
- jeux d'échelles, entre microscopique et macroscopique
- initiation à la scénographie

<http://www.myspace.com/colinettearoulette> / http://www.myspace.com/colinette_a_roulette
<http://collectifca-i.jimdo.com/les-actions/s-exprimer/installations-plastiques-machines-à-rêves/>

Matèu Baudoin, musicien, chanteur

Que ce soient sous la forme de jeux autour de la **langue occitane** (chant à danser, comptines...) ou d'ateliers de **danses gasconnes** ou plus largement d'ateliers croisés, pour illustrer un conte de manière sonore (faire appel à son imaginaire, savoir exprimer des idées abstraites avec du son), on peut imaginer des manières bien différentes d'aborder le travail artistique !

Ce dernier **atelier d'illustration sonore** peut se faire en liaison avec tous les intervenants (contes, projections) en prenant comme base, les techniques de "soundpainting" : improvisation ludique avec des objets sonores pour chacun et un maître d'orchestre qui "dirige" en direct et avec des gestes simples, l'ambiance sonore. Il n'est aucunement besoin de connaître la musique ou de jouer déjà d'un instrument pour participer.

David Bordes, conteur, accompagnateur montagne

Introduction

Replacer le conte par rapport à la poésie au théâtre, à la récitation

Travail d'écriture

Présentation de la structure du conte (situation initiale, élément perturbateur, action résolution...)

Écriture à partir de « texte à trous » .

Travail sur des thèmes contextuels :

Sensibilisation aux personnages des contes de Gascogne, de l'environnement dans lequel ils évoluent. Recentrage plus spécifique sur des contes.

Mise en parallèle des cultures présentes et enracinement :

Travail de connexion entre les cultures d'origines des élèves et la culture occitane : quelles ressemblances, quelles différences ?

Travail sur les mots, les formules pour enrichir le conte, le rythmer et montrer qu'on peut exprimer les mêmes choses, les mêmes sentiments avec des langues différentes.

Origine du spectacle :

Minimatge e Contòts est né en 2010 d'une commande du Cap'òc (secteur du CDDP 64 (2) travaillant sur l'édition de matériel et de manuels pédagogiques en occitan) pour 12 représentations devant les classes bilingues occitan-français de l'éducation nationale et des classes des écoles immersives en occitan, Calandretas.

Le spectacle a servi de base à un travail préalable en classe sur la base des albums du Cap'òc.

Format : 1h

Public : à partir de 7 ans

Langues : Occitan (gascon) ou bilingue occitan/français (spectacle qui s'adapte au public)

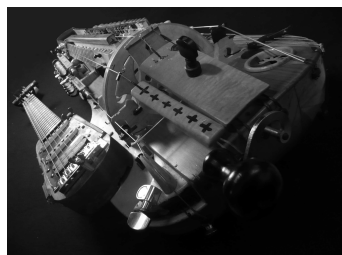
En amont du spectacle pour les scolaires : Possibilité pour l'enseignant-e de travailler en classe à partir des albums, avec ou sans les artistes intervenant dans le spectacle.

<http://collectifca-i.jimdo.com/les-actions/s-exprimer/le-conte/>

/ « Sonsaina » entre culture savante et culture populaire

Sujet:

A travers la découverte d'un instrument traditionnel gascon, la Sonsaina (*vielle à roue*), et son évolution/adaptation depuis le moyen âge, l'intervenant propose un itinéraire pédagogique multiculturel.

Oscillant continuellement entre la culture populaire et la culture savante d'ici et d'ailleurs, la Sonsaina sert de prétexte pour aborder des notions artistiques universelles.

Tout ceci est illustré par des exemples sonores, des moments de réflexion et de participation active.

Intervenant:

Romain Baudoin

Diplôme d'état de musique traditionnelle, spécialité veille à roue.

Diplôme universitaire de pédagogie musicale.

Certificat de fin d'étude de musique électroacoustique.

Intervention:

- Possibilité de faire l'intervention en français, en occitan du Béarn ou en Bilingue.
- Pas de matériel particulier, juste une salle assez grande et lumineuse.
- Possibilité de préparation en amont par les professeurs sur l'aspect historique.

Temps d'intervention:

- Intervention rapide (1 à 2 heures) sur plusieurs classes, avec un développement pédagogique restreint.
- Intervention complète, avec développement et participation active des élèves, sur 1 journée.

Notions pédagogiques abordées:

Organologie:

- Classification des instruments de musique, avec exemples sonores pour chaque catégorie.

Histoire des arts: *Liens possibles entre les cours de musique, d'arts plastiques, d'histoire et de français.*

- En retraçant l'histoire de la veille à roue et son adaptation, on retrace les grands courants artistiques depuis le moyen âge jusqu'à nos jours.
- Liens entre culture savante et populaire.

Notions artistiques: *Liens possibles entre les cours de musique et de physique.*

- Qu'est ce que le son?
- rythme/mélodie/accompagnement
- Musique Tonale/Musique modale
- Traitement électroacoustique et notion de matière sonore

Pédagogie active:

- Ecoute/répétition/Improvisation
- Mini-crédation sonore en reconstituant les éléments constituant la « Sonsaina ».

Musique de récupération

De tout temps, la fabrication de l'instrumentarium des musiques traditionnelles a reposé sur des matériaux faciles à trouver dans la nature. Aujourd'hui, dans notre société de surconsommation et de par l'abondance d'objets ayant une si courte vie, le recyclage reste dans cette démarche de réutilisation tout en devenant un véritable acte pour la préservation de l'environnement.

Par l'entrée de cette lutherie dite « sauvage » il est possible d'aborder la musique d'ensemble et ainsi de travailler la notion de groupe. L'écologie active, la physique acoustique, l'organologie des instruments de musique viennent aussi enrichir le contenu du projet. Dans cet atelier, les grandes familles d'instruments sont représentées et on construit ainsi un véritable orchestre qui peut accompagner des chants traditionnels Gascons pour avoir une réalisation finale de projet adaptée (création d'un répertoire, enregistrement....)

La démarche

- Présentation d'instruments traditionnels/ écoute du répertoire
- Fabrication des instruments
- Mise en musique avec les instruments réalisés

Le projet se monte sur une dizaine d'heure avec 20 enfants maximum par séquence.

/L'histoire des arts à travers le jardin

Le jardin fait un lien entre les civilisations par les références mythique et la recherche d'une élaboration artistique de la nature. C'est un espace de dualité entre les espaces réels (sites géographiques) et les espaces imaginaires (références mythologiques, symboliques et idéologiques). Le jardin est la représentation de la nature, de la relation entre l'homme et celle-ci. Lieu de mémoire, il est pourtant un art éphémère. Le jardin est le point central des spécificités esthétiques des divers mouvements littéraires et culturels.

Le jardin est comme le dit justement Pierre Lieutaghi : «Une école de l'intelligence du monde.»

Le jardin et les légumes sont liés à la religion, à la tradition, à la culture et au langage des hommes. A travers l'histoire des jardins et des légumes, nous pouvons dégager un large éventail de pistes pédagogiques.

Pistes pédagogiques possibles:

Visite du jardin de l'herbularius

La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive, je reste à votre disposition pour le montage du projet et son appropriation pour votre classe.

Des fiches pédagogiques associées au thème choisis sont disponibles sur demande (cf contact à la fin du document)

<p><u>Carnaval:</u> Fête populaire par excellence, carnaval est l'heure de toutes les folies. Les élèves réaliseront des sculptures pour fêter carnaval, élaborer des personnages ou des costumes sur le thème du jardin à partir des éléments du jardin. <u>Classes concernées:</u> toutes les classes <u>Œuvres associées:</u> - Matisse, Klee, Dubuffet et le collage. - Répertoire béarnais musical et traditionnel de carnaval. <u>Projets complémentaires:</u> - travail sur l'épouvantail.</p>	<p><u>Mon jardin d'Eden:</u> Après la visite du jardin, imaginez un jardin extraordinaire. La réalisation peut-être faite soit par un dessin, soit par une maquette réalisée avec des éléments de la nature. <u>Classe concernées:</u> Tous niveaux <u>Œuvres associées:</u> Léonard de Vinci, Manet, Magritte, Land Art <u>Projets complémentaires:</u> - travail sur la notion d'écologie. - Réaliser en volume une plante imaginaire. - Réalisation d'un mini jardin afin que l'élève puisse observer les plantes pousser, en prendre soin.</p>
<p><u>Qu'y a-t-il dans mon jardin ?</u> Dessiner ce qu'évoque un fruit, un légume, une fleur, un arbre... Après la visite du jardin, vous verrez que la réalité est bien différente de ce que vous aviez dessiné. Nous travaillerons sur le vocabulaire, sur les formes, les textures. L'élève réalisera une œuvre personnelle à partir de ses observations <u>Classes concernées:</u> Tous les niveaux <u>Œuvres liées:</u> - G. Penone, M.T. Herbin - art abstrait - Manet, Magritte, Andy Waroll - Ronsard, <u>Projets complémentaires:</u></p>	<p><u>Bouge tes pieds dans le jardin:</u> En partant des danses autour du jardin présent dans le patrimoine culturel, les élèves comprennent l'utilité de ces danses. Ils réaliseront une danse collective utile au jardin. <u>Classes concernées:</u> tous les niveaux. Pour les plus petits se limitant à l'étude des danses traditionnelles. <u>Projets complémentaires:</u> - travail sur le rythme - rapport sur le corps et la nature - observer la danse des végétaux et crée une chorégraphie (artiste associé: Pina Bausch) uniquement pour les plus grand. - Se mettre en scène dans le jardin comme une statue</p>

<ul style="list-style-type: none"> - travail photographique sur les textures - création d'un livre après l'écriture d'une histoire végétale. - Travail sur la forme des légumes avec création de découpage (H. Matisse) - Réaliser des empreintes de plantes. 	<p><u>. On m'appelle Kandinsky:</u> A partir du jardin, observer, simplifier, géométriser afin de s'approcher de l'abstraction. <u>Classes concernées:</u> A partir du cycle 3 <u>oeuvres associées:</u> Kandinsky, Andy Waroll, Paul Eluard</p>
<p><u>Le jardin musical:</u> Les outils et les plantes sont transformés en instruments de musique après une observation in situ. <u>Classes concernées:</u> A partir du cycle 3 <u>Œuvres associées:</u> - Robert Herbrad - Vegetable orchestra <u>Projets complémentaires:</u> - réaliser un concert végétal. - réalisation de jouets végétaux.</p>	<p><u>L'herbularius:</u> Découvertes des plantes médicinales tant dans l'aspect historique, scientifique, que dans la dimension symbolique et mythologique. La visite peut-être contée. <u>Classes concernées:</u> Tous niveaux <u>Oeuvres associées:</u> La mythologie française et béarnaise <u>Projets complémentaires:</u> - réalisation de tisanes, de savon ou de sachets senteur. - Jardin des senteurs - Comprendre la notion d'expressionnisme et de symbolisme</p>
<p><u>Y'a d'la vie dans mon jardin:</u> Connaître les habitants du jardin et créer après l'observation un bestiaire comme au moyen-âge <u>classes concernées:</u> Tous niveaux <u>artistes associés:</u> le bestiaire au moyen-âge</p>	<p><u>Ma cour est un jardin:</u> créer un jardin public dans la cour de l'école. <u>Classes concernées:</u> Tous niveaux <u>Œuvres associées:</u> Bob Verschueren <u>projets complémentaires:</u> étude du jardin urbain et de sa nécessité</p>
<p><u>Ma collection de cucurbitacées:</u> L'herbularius vous propose un voyage à travers le monde, les saveurs et l'artisanat. <u>Classes concernées:</u> Tous niveaux <u>Œuvres associées:</u> Nature morte à la citrouilles <u>Projets complémentaires:</u> - Création d'instruments de musique en Calebasses - Création de boîtes en Calebasses - travail artistique autour de la nature morte avec la mise en scène d'une nature morte à partir du jardin.</p>	<p><u>Petite histoire dans mon jardin:</u> A partir d'éléments récoltés dans le jardin, mis en scène, les élèves écrivent une histoire. <u>Classe concernées:</u> Tous les niveaux. Pour ceux qui ne savent pas écrire, les adultes feront la transcription. <u>Projets complémentaires:</u> - Les œuvres peuvent être photographiés afin de constituer un livre. - Travail sur les plantes tinctoriales et l'enluminure</p>
<p><u>L'eau dans le jardin:</u> L'histoire des jardins est abordée à travers le thème de l'eau. <u>Classes concernées:</u> Tous les niveaux. <u>Artistes associés:</u> Art asiatique, étude musicale des impressionnistes <u>projets complémentaires:</u> - travail sur la construction de shishi odoshi - création d'un conte autour des structures à balancier à eau - sensibilisation environnementale</p>	<p><u>Ma boîte à jardin :</u> A partir de boîtes de récupération, les élèves réalisent un micro-jardin . L'élève pourra concevoir, observer et prendre soin de son jardin. <u>Classes concernées:</u> A partir du primaire <u>Œuvres associées:</u> - Art Brut - Land Art <u>Projets complémentaires:</u> - notion d'écologie.</p>
<p><u>Un impressionniste dans le jardin:</u> Les élèves découvrent l'œuvre impressionniste tant picturale que musicale à travers le jardin. <u>Classes concernées:</u> Tous niveaux <u>Œuvres associées:</u> - les impressionnistes de la peinture comme C. Monet - les œuvres musicales (Debussy) <u>Projets complémentaires:</u> travail de la couleur dans le jardin.</p>	<p><u>Paysage sonore:</u> Découvrir et enregistrer les sons du jardin. <u>Classes concernées:</u> Tous les niveaux <u>Œuvres associées:</u> K. Viktor, O. Messiaen <u>Projets complémentaires:</u> - Création d'une œuvre sonore avec un artiste électro-accoustricien. - Détournement des outils de jardinier pour réaliser un sculpture.</p>
<p><u>Théâtre d'ombre:</u> Les élèves créent un théâtre d'ombre avec des éléments</p>	<p><u>Mon voyage au potager:</u> Élaborer les étapes d'un projet articulant la science, le</p>

<p>naturels.</p> <p><u>Classe concernées:</u> toutes les classes</p> <p><u>Œuvres associées:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - art asiatique - Boltanski <p><u>Projets complémentaires:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mise en texte et mise en scène 	<p>verbal et l'artistique. Le tout sera consigné dans un carnet de bord sous la forme des carnets de voyage. Sera également abordé les plantes tinctoriales</p> <p><u>Classes concernées:</u> A partir du cycle 2</p> <p><u>Œuvres associées:</u> G. Gasiorowski., Goldsworthy</p> <p><u>Projets complémentaires:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'un herbier - Écriture d'un poème sur le potager. - Pour les plus petits travail sur un abécédaire.
---	--

Repère historiques:

1- Le jardin d'Eden: paradis terrestre.

Au Paléolithique:

l'homme est cueilleur, il mange des légumes sauvages.

Début de l'art en Europe à l'Aurignacien.

Peinture des grottes de Lascaux.

Au néolithique:

L'homme observe la nature et commence à récolter les graines pour les sélectionner et les améliorer.

Sculpture: 1ère Venus sculptée.

2- Jardins de Babylone de la reine Séramis.

Construction des jardins suspendus par Nabuchodonosor II.

Introduction des systèmes d'irrigation.

Céramique

Apparition des pigments: bleu, jaune, rouge, vert.

3- Jardin égyptien:

Les cultures sont diversifiées (melon, laitue, concombre, ail lentilles,...).

Peinture: sur papyrus.

4- Jardin grec 330 av JC.

Époque des poètes, des cités, 1er Jeux Olympique, des philosophes (Socrate, Platon, Aristote).

Culture de l'olivier, la figue et la vigne.

5- Jardins Romains:

le jardin entre dans les maisons (Atrium e la Vetti à Pompéi). Il devient source de décoration.

Arboriculture et maraîchage. Les conquêtes feront voyager les légumes. Les campagnes de Jules César ramèneront en Gaule au sud l'olivier et la vigne et au nord la salade et le chou. Jusque là en Gaule seule la carotte était cultivée ainsi que les céréales.

Littérature: Cicéron, Virgile, Ovide

6- Jardins chinois:

Palais de Yen Ming Yuen, palais d'été à Pékin en 1153 av JC

En Chine il n'existait pas de paysager, ce sont les poètes et les artistes qui créent les jardins.

7- Jardins islamiques:

Jardin persan qui deviendront les jardins hispano-mauresques. Palais de l'Alambra à Grenade XIème siècle.

8- Jardin médiéval:

Période de régression pour les cultures. Seuls les monastères et les cloîtres ont une diversité de légumes, mais qui reste limité par le Capitulaire de Vilis.

Les paysan eux se contentent des «racines» qu'ils font cuire dans des pots ce qui donnera naissance aux mots : potage, pot aux feu....

Calendrier des travaux agricoles par Pietro de Crescenzi, les bestiaires

Art sacré, art roman, enluminure, porcelaine de Chine.

Littérature: 1070 La chanson de Roland

XII l'amour courtois, XII à XV roman de Renart, Dante., XVI l'humanisme, (Rabelais, Montaigne), classicisme (Boileau, Racine). Poète local B. Poye de Lucq XVIe.

Architecture: XI architecture romane, XII architecture gothique.

Musique: Dulay, Després, de Lassus.

10- Jardin de la renaissance italienne.

Apparition des labyrinthes. Grand modèle italien.

Recherche du réalisme avec Léonard da Vinci. L'art n'est plus uniquement religieux.

Peinture: Invention de la peinture à l'huile.

Quattrocento (Masaccio, Donatello), Cinquetento (Michel Ange, Raphaël)

11- Jardin de la renaissance française:

retour des légumes avec l'influence italienne. Arrivée en France de l'épinard amené par Catherine de Médicis.

Art Flamand (J Van Eyck)

Allemagne: Dürer

Pays Bas: Bosh.

Littérature:Rabelais, Dubellay

Musique:Le jeune, Mouton.

12- Période de transition (1570-1630):

Parterre des tuilleries en 1599 par Claude Mollet, Jardin des plantes à Paris

Peinture: Caravanage, El Greco, Murillo, Velàsquez.

Musique:Schütz, Lully, Pachelbell, Charpentier

Littérature:De la Fontaine, Corneille, Molière, Marboeuf, Racine, Pascal

13- Jardin Baroque:

Peinture:Le Bernin, Rubbens

Musique:Philidor, Bach, Haendle

Littérature: St Amant, T. Viau, L. Gongora

14- Jardin Mongol en Inde :

Les jardins carré ou rectangulaire (Jardin du bonheur sur le lac Dal au Cachemire), jardin du Taj Mahal. Jardin funéraires.

15- Jardin classique à la française.

Le Nôtre. Le roi Soleil souhaitant des légumes frais toute l'année, M. Quitine, jardinier de la cours crée la culture sous cloches.

Peinture:Poussin, Girardon

Hollande: Rembrant, Verner.

Musique: Vivaldi, Monteverdi, Lully, Bach

Littérature: Montesquieu, Voltaire, rousseau

16- Jardin anglo-chinois:

à l'origine des folies exotiques. Le dessin du jardin est compliqué à l'extrême.

Apparition en Europe de la tomate et de la pomme de terre.

Apparition des lumières.

18- Parc paysager français:

Peinture: Ingre, Delacroix

19- Jardin romantique:

L'art des jardins a pour but d'enrichir et d'embellir la nature. Petit Trianon de Marie Antoinette.

Peinture: Friedrisch, Turner

Littérature: Jean-Jacques Rousseau «Temple Rustique». Château Briand, V. Hugo, Musset, G Sand.

Musique: Rossini, Berlioz, Chopin, Beethoven.

1830: frères lumière, brevet cinématographique.

21- Jardin mixte:

Jardin du Luxembourg 1870 E. André.

Peinture: Moreau, Manet, Renoir, Degas

Littérature: Zola, Balzacq, Flaubert,

Musique: Debussy, largement inspiré par la nature.

22- Jardin composite :

Littérature: Beaudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine.

Art déco.

Peintre: Van Gogh, Seurat, Gauguin

23- Jardin d'entre deux guerres:

Jardin des Champs Élysées, Champs de Mars (Vacherot 1900, jardinier en chef de la ville de Paris).

Plus tard: Le Corbusier avec la cité radieuse de Marseille.

Peintre: Picasso, Matisse, Braque, Kandinsky

Littérature: Proust, Kafka, Apollinaire, Breton, Arragon, Eluard, Artaud

24- Jardin espace vert des années 60:

Littérature: Giono, Camus, De Beauvoir, Beckett, Duras, Queneau.

25- jardin moderne: à partir de 1980: parc citroën: jardin en mouvement. Parc de La Villette.

Musique: Olivier Messiaen, compositeur contemporain qui travaille avec les sons de la nature.

Littérature: Tournier, Yourcenard

Peinture: Pop art

L'herbularius
Marie Granger Maison Laborde jourda 64360 Lucq de Béarn
jardindherbularius@gmail.com lherbularius.eclublog.com

