

ARTISTES EN ESSOR

STAGES DE COMPOSITION PRODUCTION & VIDEO

PROJET EDUCATIF

SOMMAIRE

Stages artistiques de vacances d'été à Pontlevoy (pour les 10-17 ans)

1. Présentation et motivation du projet
2. Activités et séjours proposés
3. Projet pédagogique et objectifs
4. Mise en œuvre des projets et déroulement de l'action

1. Présentation et motivation du projet :

Je me présente: Je suis Virginie Puiboube et j'ai fondé Artistes en Essor pour partager avec mes jeunes stagiaires ma passion pour la composition, la production et les arts du spectacle...

Enseignante depuis 2004, musicienne depuis toujours, je suis titulaire d'un Master (MMus Music Performance) du London College of Music, je compose de la musique instrumentale pour l'écran et les jeux vidéo. Je suis également productrice, auteure-compositrice, interprète et leader de Laughing With The Raindrops. Au fil des ans, j'ai créé des spectacles avec mes élèves, ayant travaillé comme musicienne intervenante dans des classes maternelles et primaires à Londres et à Ankara.

J'ai vécu au Royaume Uni pendant une trentaine d'années et je suis aussi titulaire d'une licence d'anglais de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Ma motivation principale est d'offrir des vacances enrichissantes, à la campagne, dans une ambiance familiale, aux enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans (ou scolarisés de la 6e à la terminale). Je souhaite partager avec eux ma passion pour la composition, la musique et les arts visuels tels que le cinéma et la vidéo.

Mon expérience d'enseignante en milieu scolaire me fait apprécier la compagnie des jeunes, leur spontanéité, leur énergie, leur enthousiasme ainsi que leur vaste potentiel. Je pense également que les petits groupes d'enfants créent un cadre propice à un enseignement différencié qui permet un apprentissage plus pertinent et enrichissant.

Je conçois ces séjours comme un lieu de rencontre pour des jeunes qui partagent les mêmes intérêts. Le but de ces séjours sera de créer avec les stagiaires, soit un court métrage (clip, mini-reportage, bande-annonce etc.) soit la production d'une chanson. À l'issue de chaque séjour, les enfants auront en main des fichiers numériques de leur création (.WAV, .MP3 ou .MP4).

Bien que les séjours proposés ne soient pas spécifiquement linguistiques, les participants auront la possibilité de faire les stages entièrement en anglais, en immersion totale, s'ils choisissent cette option..

Outre les projets pédagogiques proposés, le planning des journées comprendra des moments de détente à la maison, pendant lesquels les stagiaires pourront lire, jouer à des jeux de société ou s'amuser dans le jardin. Ils feront également chaque jour une promenade dans le village, soit pour un parcours découverte, soit pour aller au parc.

Pendant la semaine, une sortie-visite de chateau de la Loire est prévue ainsi qu'une sortie nocturne soit au festival des jardins de Chaumont, soit à un spectacle de sons et lumière à Blois ou à Montrichard. De plus, durant le festival de musique de Pontlevoy en juillet, une sortie au concert est également prévue.

Enfin, je souhaite créer une ambiance de respect de l'autre, où l'amitié et l'esprit d'équipe sont encouragés et valorisés. Je mettrai l'accent sur l'importance de la coopération plutôt que sur l'esprit de compétition. Des discussions encourageront les enfants à réfléchir et à exprimer leurs idées sur les différents thèmes abordés dans nos activités. Les thèmes abordés seront par exemple : l'amitié, les droits des enfants, l'environnement, le rôle de chacun dans la société...

2.
Activités et séjours
proposés:

Deux types de séjour en groupe :

- '**Graine d'auteur compositeur**' (Initiation à la composition de chansons) et sa version immersive en Anglais '**Studio Sessions**'
- '**Silence on tourne**' (Tournage et montage d'un court métrage ou d'un clip)) et sa version immersive en Anglais '**Action!**'

1. Projet pédagogique et objectifs:

Objectifs des séjours 'Graine d'auteur compositeur' & 'Studio Sessions'

(Initiation ou perfectionnement à la composition, à l'enregistrement et à la production de chansons).

Ma démarche prend en compte que les stagiaires sont en vacances et mon approche reste donc ludique tout au long du séjour. Je me soucie de respecter le rythme des participants.

Composition d'une chanson. Le séjour musical reste dans le domaine de l'initiation et de la pratique musicale sans déchiffrage ou solfège (sauf dans le cas des stagiaires qui déchiffrent déjà bien la musique). Il s'agira de développer la musicalité naturelle de chacun, l'imagination, ainsi que la concentration, les compétences d'écoute et de travail en groupe. Le séjour 'graine d'auteur-compositeur' contient aussi des activités de musique d'ensemble se concentrant sur la mise en place rythmique, le chant en harmonie (chorale) et des principes d'harmonie et de technique vocale. Les enfants jouant d'un instrument seront encouragés à l'apporter, mais ils auront également la possibilité de se servir de nos instruments.

CONTENU DU STAGE ET COMPÉTENCES QUI Y SONT DÉVELOPPÉES :

- Ressentir la pulsation par le biais de Jeux de rythme et d'improvisation.
- Ressentir, compter et maîtriser la mesure, le tempo, les temps forts, les contre-temps.
- Se familiariser avec la structure d'une chanson (intro, refrain, couplet, bridge, coda, fin...).
- Analyser et faire l'étude de quelques chansons pour en dégager les éléments importants (rythme, paroles, harmonie, mélodies, arrangement, instrumentation).
- Se familiariser ou se perfectionner avec les bases de l'harmonie (les accords mineurs, majeurs et de dominante, les extensions d'accord et leurs fonctions).
- Découvrir la magie de la mélodie, créer des mélodies en improvisant.

- Découvrir et analyser les différents styles de chansons.
- Utiliser la rime pour écrire des paroles.
- Utiliser son imagination pour créer des paroles originales/changer les règles/éviter les clichés.
- Réinvestir ses connaissances et ses acquis pour composer une chanson, selon des critères donnés et/ou choisis.
- Elaborer un arrangement, faire des choix d'instrumentation.
- Se familiariser (ou se perfectionner) avec le logiciel Steinberg Cubase Pro 11.
- Pour le stage 'Studio Sessions', noter que le logiciel CUBASE PRO utilisé est en anglais.

Objectifs des séjours 'On Tourne!' & 'Action!'

(Tournage et montage d'un court métrage ou d'un clip)

Le projet vidéo qui consiste à la réalisation d'un court métrage ou d'un clip. Il développera les compétences langagières, l'imagination, l'expression orale et corporelle, le travail manuel et créatif, avec en plus, les aspects techniques que requiert la vidéo. Les enfants choisiront un style de film ou de clip vidéo et réaliseront le tournage et le montage de leur court métrage sur Adobe Premiere Pro.

CONTENU DU STAGE ET COMPÉTENCES QUI Y SONT DÉVELOPPÉES :

- Se familiariser avec les éléments nécessaires à la création d'un scénario :
 - Définir l'intrigue
 - Définir les personnages, les lieux, les symboles, le message, les thèmes importants.
 - Considérer le langage, le registre et le lexique.
 - Elaborer un scénarimage (Storyboard)
- Se familiariser avec les différentes prises de vue et les angles de camera
- Explorer l'utilisation des éclairages
- Découvrir les techniques de montage sur Adobe Premiere Pro :
 - Organiser les séquences,
 - Créer des transitions,
 - Ajouter des effets spéciaux (green screen...)
 - Créer des titres et des génériques
 - Incorporer une bande sonore
- Pour le stage 'Action!', noter que le logiciel ADOBE PREMIERE PRO utilisé est en anglais.

2. Mise en œuvre des projets et déroulement de l'action :

Les projets débutent dès la soirée d'arrivée des participants. Nous nous réunissons et échangeons des idées sur la réalisation du projet et les envies de chacun. Nous établissons un "cahier des charges" ainsi qu'un planning.

Les discussions d'évaluation du travail effectué et de réflexion sur le déroulement de la journée sont quotidiennes car elles permettent de mettre en évidence les acquis, les victoires, les réussites ainsi que d'identifier les aspects ayant besoin d'amélioration. Cela permet également aux participants de suivre un véritable parcours d'apprentissage et de quitter le stage avec des acquis solides.

Voici un exemple de planning:

Séjour 'Graine d'auteur compositeur'

Jour et heure	Objectifs	Activités	Ressources/ Matériel
Lundi (jour 1) 9h30-10h30 Pause 11h00-11h30 Pause 11h50-12h30	-Mise en route et échauffement -Exploration des éléments du rythme -identifier la pulsation -identifier les temps de la mesure -créer des rythmes sur des structures de 8 mesures -Créer des phrases en parler-rythmé sur 2, 4 et 8 mesures	Etirements, bâillements, détente des muscles, respiration. Jeu du ballon musical imaginaire. Quelques vocalises. Jeux d'ensemble autour de la pulsation, d'abord en tapant des mains, claquant les doigts, puis avec des instruments de percussion. Devinettes musicales : combien y-a-t-il de temps dans une mesure donnée ? écoute/quiz et discussion Création d'une phrase rythmique de 2, 4 et 8 mesures d'abord tout le groupe en cercle puis en sous-groupes de deux. Les jouer à tour de rôle en maintenant le tempo. (lent, moyen puis plus rapide) -A l'aide de mots et syllabes de leurs choix, les enfants mettent des paroles sur la/les phrases rythmiques inventées.	Guitare, clavier, instruments de percussion (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), cartes devinettes, papier, stylos, feutres, tableau blanc, Lecteur mp3 ou CD Métronome
13h30- 14h15 Pause 14h30-15h15	-Pratiquer les différents rythmes avec leurs paroles. -Rechercher les thèmes abordés dans les chansons -Observer des structures de chansons	Reprendre les phrases rythmiques créées le matin et les développer en sous-groupes puis échanger ses idées. Observer (par l'écoute) des exemples de chansons et discuter des différents thèmes, structures et styles (type de mesure, tempo, nombre de sections, de mesures par section, message et humeur de la chanson.) Identifier les sections (couplet, refrain, bridge...)	Cartes, instruments de percussions (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), Lecteur mp3 ou CD Métronome
Mardi (jour 2) 9h30-10h30 Pause 11h00-11h30 Pause 11h50-12h30	-Mise en route et échauffement -Se familiariser avec la construction des accords et leurs fonctions. Différencier majeur, mineur et dominante -Développer des idées musicales	Etirements, bâillements, détente des muscles, respiration. Quelques vocalises Rejouer les rythmes et paroles inventés la veille, avec percussions et vocalement. Ecouter des exemples d'accords plaqués puis décomposés, note par note, de chaque type d'accord. Jeu d'écoute : identifier les accords. À partir de gammes majeures, mineures, pentatoniques et d'arpèges, improviser de courtes phrases mélodiques sur des accords joués au clavier ou à la guitare. Enregistrer quelques idées et travailler en sous-groupes pour y ajouter des paroles.	Guitare, clavier, instruments de percussions (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), cartes devinettes, papier, stylos, feutres, tableau blanc, Lecteur mp3 ou CD Métronome Enregistreurs (1 par groupe)
13h30- 14h15 Pause 14h30-15h00	-Présenter ses idées -Enrichir et développer une phrase musicale. -S'entraîner et mémoriser les parties composées.	Chaque sous- groupe présente son travail aux autres. Discussion sur les possibilités de développement, arrangement et instrumentation. Chaque sous-groupe retravaille les idées initiales selon les critères proposés. Répétition guidée, d'abord en sous-groupes puis avec tout le groupe.	Guitare, clavier, instruments de percussions. Enregistreurs (1 par groupe)

2. Mise en œuvre des projets et déroulement de l'action :

Les projets débutent dès la soirée d'arrivée des participants. Nous nous réunissons et échangeons des idées sur la réalisation du projet et les envies de chacun. Nous établissons un "cahier des charges" ainsi qu'un planning.

Voici un exemple de planning:

Séjour 'Graine d'auteur compositeur'

Jour et heure	Objectifs	Activités	Ressources/ Matériel
Lundi (jour 1) 9h30-10h30 Pause 11h00-11h30 Pause 11h50-12h30	-Mise en route et échauffement -Exploration des éléments du rythme -identifier la pulsation -Identifier les temps de la mesure -créer des rythmes sur des structures de 8 mesures -Créer des phrases en parler-rythmé sur 2, 4 et 8 mesures	Etirements, bâillements, détente des muscles, respiration. Jeu du ballon musical imaginaire. Quelques vocalises. Jeux d'ensemble autour de la pulsation, d'abord en tapant des mains, claquant les doigts, puis avec des instruments de percussion. Devinettes musicales : combien y-a-t-il de temps dans une mesure donnée ? écoute/quiz et discussion Création d'une phrase rythmique de 2, 4 et 8 mesures d'abord tout le groupe en cercle puis en sous-groupes de deux. Les jouer à tour de rôle en maintenant le tempo. (lent, moyen puis plus rapide) -A l'aide de mots et syllabes de leurs choix, les enfants mettent des paroles sur la/les phrases rythmiques inventées.	Guitare, clavier, instruments de percussion (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), cartes devinettes, papier, stylos, feutres, tableau blanc, Lecteur mp3 ou CD Métronome
13h30- 14h15 Pause 14h30-15h15	-Pratiquer les différents rythmes avec leurs paroles. -Rechercher les thèmes abordés dans les chansons -Observer des structures de chansons	Reprendre les phrases rythmiques créées le matin et les développer en sous-groupes puis échanger ses idées. Observer (par l'écoute) des exemples de chansons et discuter des différents thèmes, structures et styles (type de mesure, tempo, nombre de sections, de mesures par section, message et humeur de la chanson.) Identifier les sections (couplet, refrain, bridge...)	Cartes, instruments de percussions (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), Lecteur mp3 ou CD Métronome
Mardi (jour 2) 9h30-10h30 Pause 11h00-11h30 Pause 11h50-12h30	-Mise en route et échauffement -Se familiariser avec la construction des accords et leurs fonctions. Différencier majeur, mineur et dominante -Développer des idées musicales	Etirements, bâillements, détente des muscles, respiration. Quelques vocalises Rejouer les rythmes et paroles inventés la veille, avec percussions et vocalement. Ecouter des exemples d'accords plaqués puis décomposés, note par note, de chaque type d'accord. Jeu d'écoute : identifier les accords. À partir de gammes majeures, mineures, pentatoniques et d'arpèges, improviser de courtes phrases mélodiques sur des accords joués au clavier ou à la guitare. Enregistrer quelques idées et travailler en sous-groupes pour y ajouter des paroles.	Guitare, clavier, instruments de percussions (shaker, maracas, glockenspiel, clave, tambourins, bongos, darbouka), cartes devinettes, papier, stylos, feutres, tableau blanc, Lecteur mp3 ou CD Métronome Enregistreurs (1 par groupe)
13h30- 14h15 Pause 14h30-15h00	-Présenter ses idées -Enrichir et développer une phrase musicale. -S'entraîner et mémoriser les parties composées.	Chaque sous-groupe présente son travail aux autres. Discussion sur les possibilités de développement, arrangement et instrumentation. Chaque sous-groupe retravaille les idées initiales selon les critères proposés. Répétition guidée, d'abord en sous-groupes puis avec tout le groupe.	Guitare, clavier, instruments de percussions. Enregistreurs (1 par groupe)

Autres exemples de plannings:

Séjour 'On Tourne!'

Jour et heure	Objectifs	Activités	Ressources/ Matériel
Lundi (jour 1) 9h30-10h30	Définir le style du film : 3 propositions de scénario	Visionner quelques extraits de film pour en dégager les caractéristiques principales. Quel type de court métrage allons-nous créer ? Quel style cinématographique conviendrait ? A la suite d'une lecture de 3 histoires différentes, les enfants voteront pour l'histoire qu'ils pensent être la plus propice à une adaptation cinématographique.	Ardoises blanches, marqueurs pour tableaux blancs.
Pause 10h50-11h30	Analyser l'histoire et commencer une ébauche de scénario	Discussion sur les personnages de l'histoire, leurs rôles et leurs caractéristiques, le langage, les symboles, le message. Où se passe l'histoire et comment représenter les lieux en film ? Choix de la localisation des scènes principales du film.	Fiche de scénario à remplir.
Pause 11h50-12h30	Analyse et élaboration des personnages	Lecture et étude des dialogues : Les enfants choisissent le ou les personnages qu'ils souhaitent interpréter et expliquent pourquoi.	
13h30-14h15	Définition des rôles de chacun. Caractérisation/mise en route du jeu d'acteur Essais de scènes improvisées filmées	Discussion sur la part de chacun dans la réalisation du film et répartition des rôles techniques. Jeux d'improvisation autour des personnages du film. Enregistrement vidéo/prises de vue.	Caméra, trépied, éclairage
Pause 14h30-15h15	Analyse des prises de vue en observant ce qui a été filmé.	Discussion : Que remarquent les enfants ?/ quels effets donnent les différentes prises de vue ? Qu'est-ce qui est bien ? moins bien ? Comment allons-nous utiliser la caméra ?	
Mardi (jour 2) 9h30-10h30	Elaboration du scénarimage (story-board)	Discussion sur la segmentation de l'histoire en scènes et prises de vue. Mise en place du scénarimage en sous-groupes (chaque groupe doit mettre en place sur la fiche une partie du film) Partage des idées et présentation de chaque sous-groupe.	Fiche de scénarimage à remplir, stylos, crayons de couleur/feutres
Pause 10h50-11h30	Repérage des lieux de tournage.	Prises de vue dans les lieux choisis.	Caméra, trépied, objectifs, éclairages
Pause 11h50-12h30	Visionner les rushes et choisir les meilleures prises de vue.	Discussion et prise de décisions sur les angles de caméra pour les lieux.	Ordinateur/écran
13h30-14h30	Choix des costumes, du maquillage et des décors (éventuellement d'effets spéciaux si cela est nécessaire).	Discussion et prises de décisions sur les costumes et accessoires.	Scénarimage Scénario Cartes repères Papier et crayons

Les discussions d'évaluation du travail effectué et de réflexion sur le déroulement de la journée sont quotidiennes car elles permettent de mettre en évidence les acquis, les victoires, les réussites ainsi que d'identifier les aspects ayant besoin d'amélioration. Cela permet également aux participants de suivre un véritable parcours d'apprentissage et de quitter le stage avec des acquis solides.

Mercredi (jour 3) 9h30-12h30 (Pause à 11h)	Effectuer le tournage de la première moitié du film	Mise en place du scénario et des prises de vue scène par scène en utilisant le scénario et le scénarimage.	Camera, trépied, objectifs, éclairages Scénarimage Scénario
13h30-16h30 (Pause à 15h)	Effectuer le tournage de la deuxième moitié du film.		
Jeudi (jour 4) 9h30-10h25	Commencer le montage du film. Se familiariser avec Adobe Premiere pro.	Travailler en 2 sous-groupes, un groupe prépare l'ordre des séquences de la première moitié du film pendant que l'autre groupe se familiarise avec le logiciel de montage, puis on intervertit. Montage de la suite séquentielle d'images et son.	Ordinateurs (PP) Papier et crayons. Caméra.
Pause 10h40-11h30	Choisir la musique du film dans un catalogue de musiques autorisées.	Ecoute, discussion et prise de décisions sur les parties du film qui contiendront de la musique. Ajout de la bande sonore musicale sur le montage.	
Vendredi (jour 5) 9h30-12h30 (pauses à volonté tout au long de la matinée)	Montage du film	Chaque enfant a, à tour de rôle et sous la supervision de l'encadrant, la possibilité de monter des séquences, corriger l'image, apporter des modifications sur le son et les couleurs, ajouter des effets spéciaux et expérimenter avec le logiciel. Les autres peuvent observer et contribuer leurs idées.	Ordinateurs (PP) Papier et crayons. Caméra.
13h30-15h30 (pauses à volonté)	Visionner le montage	Discussion et échange d'opinions sur les points forts et faibles du montage puis remédiation si nécessaire.	

VALEURS

- Les petits groupes (6 maximum pour nos projets) créent un environnement propice à un apprentissage plus rigoureux et offrent la possibilité d'un travail d'équipe tout en gardant la notion d'importance de l'individu.
- Les petits groupes permettent aussi de créer des amitiés plus authentiques. Nos séjours sont un lieu de rencontre pour des individus qui partagent les mêmes intérêts.
- La nature de nos activités artistiques favorise le développement de l'imagination et du langage, la prise de parole en public, l'expression orale et corporelle, le travail d'équipe, l'écoute des autres, l'empathie.
- Outre les projets pédagogiques proposés, le planning des journées comprend des moments de détente pendant lesquels on peut lire, jouer à des jeux de société ou s'amuser dans le jardin. Les stagiaires sont avant tout en vacances!

MISSION

- Développer la confiance en soi et la créativité de chacun par le biais d'exercices et de productions de projets: Ateliers et séjours-stages d'écriture, d'arrangement et composition, d'enregistrement, de production, tournage, montage...
- Mettre l'accent sur l'importance de la coopération plutôt que sur l'esprit de compétition.
- Encourager la spontanéité, l'énergie et l'enthousiasme.
- Initier des discussions qui encouragent les participants à réfléchir et à exprimer leurs idées sur les différents thèmes abordés dans nos activités.