

RETOUR D'EXPÉRIENCES

PONTES SONORAS

Pontes Sonoras est un produit artistique, résultat du partenariat *Associação De Paralisia Cerebral de Coimbra* et du *Cours Professionnel de Jazz du Conservatoire de Musique* (Coimbra, Portugal) dans le cadre du Projet **CHANGE 2 REGARD**, Programme Erasmus+.

Entités impliquées:

- Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra – groupe pop/rock *5ª Punkada*;
- Conservatório de Música de Coimbra – Curso Prof. De Instrumentista de Jazz; Curso de Dança;
- Escola Básica e Secundária Quinta das Flores – Curso de Artes Visuais.

Résumé du processus:

Dans le cadre du projet *Change 2 Regard*, la création d'un produit artistique basé sur un processus collaboratif de création musicale a été définie avec le partenaire Conservatoire (Cours de Jazz). Au début, ce produit se concentrait sur la création d'un spectacle musical à avoir lieu et à partager dans un endroit public.

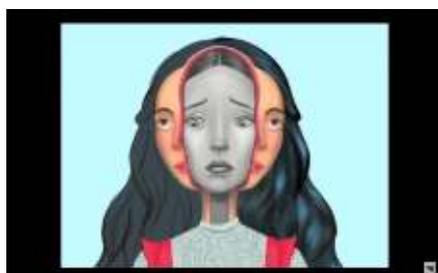
En raison de la pandémie mondiale, causée par le coronavirus, nous avons été contraints de repenser le *modus operandi* et le résultat artistique de cette collaboration. Nous sommes passés d'un produit purement musical à un produit plus large, de nature audiovisuelle (adapté aux limitations physiques imposées par la pandémie). En ce sens, le démarrage créatif s'est basé sur des mots-clés trouvés par les éléments du groupe *5ª Punkada* (APCC) pour décrire leurs sentiments face à la situation écrasante de la pandémie (et tout ce qui y est associé : les confinements, l'alarmisme médiatique, le processus d'adaptation à la situation, ...). Les mots-clés ont ensuite servi de matière première pour la création de "matériel sonore" par les étudiants du Cours de Jazz, dans le

but de l'envoyer au groupe 5^a Punkada et, à travers les ressources numériques appropriées et disponibles ¹ le transformer.

Parallèlement au processus de construction du "matériel sonore", un produit visuel (+/- 8 minutes) a été créé, grâce à la collaboration des deux groupes, basé sur les mots-clés, donnant lieu aux segments suivants :

- une composition visuelle, réalisée par le chanteur du groupe 5^a Punkada, à travers la sélection d'images que les éléments du groupe ont associées aux mots-clés;
- deux segments de films avec des chorégraphies créées par une étudiante du cours de danse, associées aux mots-clés;
- une animation /dessin, en utilisant un logiciel pour l'effet, associée aux mots-clés.

Après l'achèvement des 4 segments, le chanteur du groupe 5^a Punkada a assuré toute la composition et le montage du produit visuel final.

Images: Pontes Sonoras – court-métrage (2021)

¹ **Logiciels:** Pure Data / la Malinette; SoundPlant 42
Hardware: BrutBox; Makey Makey; clavier d'ordinateur
Instruments: Guitar; Clavier MicroKorg

Avec le traitement du matériel sonore envoyé par le cours de Jazz (textures/structures musicales inspirées par les mots-clés), le groupe 5^a Punkada a pris des échantillons de ce matériel et a créé de nouvelles structures qui ont servi de base musicale au court-métrage, établissant ainsi une nouvelle approche de la musique pour les élèves du conservatoire. Dans une dernière phase, et après avoir créé une partition, le groupe 5^a Punkada a envoyé la base musicale qu'il avait organisée pour que les étudiants de jazz puissent improviser, permettant ainsi d'avoir un spectacle musical unique.

Méthodologie

En gardant à l'esprit les principes d'Accès à la Culture / Pratique Musicale (Projet Change 2 Regard, Axe Culture / Musique) et le concept fondamental de Participation (à travers le Modèle de Développement Humain – Production Pour le Handicap) le département de Musique de A.P.C.C. a organisé le travail, suivant une méthodologie basé sur 6 étapes de développement:

1 – Acquisition / Expérimentation :

Compte tenu des caractéristiques du groupe en question (2 personnes atteintes de paralysie cérébrale, utilisateurs de fauteuil roulant + 1 personne atteinte du syndrome de Williams), l'Érythmie² (Dalcroze) a été utilisée comme base de travail pour faire face aux caractéristiques et besoins des individus, ainsi que l'objectif de créer le produit audiovisuel et les performances musicales sur scène. Des exercices de conscience du rythme ont été créés et développés à travers le mouvement du corps, dans le but de faire "ressentir" la musique et de faciliter le processus de transformation/lecture en réaction/élément sonore.

Avec le système BrutBox, il a été possible de développer une phase de contextualisation (explication sur le système) et une phase d'expérimentation (chacun du groupe a pu expérimenter les différents capteurs) et, à partir de là, d'adapter les fonctionnalités et l'accessibilité et de configurer un projet personnalisé pour l'effet prévu.

² Association du mouvement du corps avec le son / rythme. L'utilisation de l'Eurythmie vise à organiser et à structurer le son et le rythme des individus impliqués.

Objectifs :

- Faciliter des compétences musicales de base³ des personnes concernées, en utilisant les méthodes existantes en éducation musicale ;
- Créer des moments de contextualisation et d'exploration du système BrutBox en vue de sa connaissance et de son intégration dans les étapes ultérieures du développement du projet ;
- Personnaliser, à travers la configuration collective (sélection des fonctionnalités et dépistage des adaptations au niveau du logiciel et du matériel) un nouveau projet pour l'utilisation de la BrutBox.

Images: Utilisation du système BrutBox et instruments de musique conventionnels.

2 – Réflexion / Recherche :

Au cours du processus, nous avons été affectés à l'échelle mondiale par la pandémie. Cet événement nous a temporairement obligé à arrêter... mais il nous a conduit à affronter cette nouvelle réalité comme un défi à intégrer dans les étapes suivantes du processus :

- Que ressentons-nous face à cette situation ?
- Qu'est-ce qui a changé dans notre vie ?
- Comment percevons-nous notre vie et celle des autres ?

Ce sont quelques-unes des questions qui se sont posées lors du processus de confinement qui s'est déroulé entre mars et septembre 2020 (confinement des membres du groupe 5^e

³ Acquisition de compétences musicales (exemples): sentir la pulsation; battre le pouls (le sien et des autres); se bouger au son d'un motif rythmique et/ou d'une composition/d'un segment musical

Punkada) qui ont été explorées lorsque tous les membres du groupe sont revenus et se sont cristallisés en mots-clés (*désespoir, tristesse, peur, affliction, solitude, panique, angoisse*) à travers des exercices de réflexion (individuels et collectifs).

Au vu de ce qui précède, il a été convenu avec la coordination du Cours de Jazz, la continuité du travail à “distance”, ayant comme base de collaboration, les mots-clés qui allaient initier le processus de recherche d’images sur internet (par le groupe 5^a Punkada) et la création de matériel sonore (par les étudiantes du cours de Jazz et 5^a Punkada).

Objectifs :

- Réfléchir sur le thème de la pandémie et ses effets, et utiliser cette réflexion comme point de départ et développement artistique ;
- Rechercher des images, à l’aide des ressources numériques, pour illustrer un concept, un sentiment, un mot.

3 – Traitement / Échantillonnage :

Dans cette phase qui couvrait une partie de deuxième confinement (Janvier à avril, 2021), le matériel sonore développé par les étudiants du cours de Jazz a été partagé avec le groupe 5^a Punkada, ainsi que tous les segments de films développés par le cours de Danse et d’Arts Visuels.

Dès son retour dans l’institution, le groupe à commencer à travailler sur le matériel sonore, à l’aide de séances d’écoute collective et de sélection de parties musicales qu’ils considérait comme les plus importantes.

Pendant cette phase, tout le matériel du film (envoyé par le Conservatoire) a été édité par le chanteur du groupe qui a réussi à créer un produit audiovisuel intéressant.

Objectifs :

- Sélectionner, en écoutant le répertoire soumis, les échantillons musicaux ;
- Contribuer au processus d’échantillonnage par des suggestions, des opinions, des idées ;
- Composer et éditer les segments de film dans un produit visuel.

4 – Improvisation

Avec tous les échantillons sonores et musicaux collectés lors de la phase précédente, des moments d'improvisation ont été développés, en fournissant les éléments du groupe des instruments de musique et de ressources numériques (ordinateur ; BrutBox ; Makey Makey) pour faciliter une participation libre et auto déterminée. Les improvisations étaient toujours initiées par l'un des éléments du groupe, offrant ainsi le stimulus sonore qui servait de base. Il y a eu une dizaine de sessions d'improvisation, enregistrées (en format audio) pour une analyse ultérieure par le groupe.

Objectifs :

- Utiliser les moyens disponibles pour participer à une dynamique sonore et musicale.

5 – Organisation / Composition

Après l'écoute et l'analyse des enregistrements, le groupe a commencé à sélectionner les structures les plus pertinentes pour intégrer le "tapis sonore-musical" du film. Par la suite, des sessions d'organisation et de composition de la bande son ont été développées (à partir de la projection du film).

Dès la fin des sessions d'organisation et de composition de la base de la bande son, une performance "live" du groupe a été enregistré au format vidéo. Cette inscription a été envoyée au partenaire (Cours de Jazz) afin de compléter le travail, de composer et de jouer sur le morceau.

Objectifs :

- Contribuer au processus de création, à travers la sélection d'échantillons musicaux et l'utilisation d'instruments de musique.

Image Groupe 5^a Punkada en répétition (organisation des échantillons musicaux sur la projection du court métrage créé.

6 – Diffusion / Dissémination

Comme moyen de diffusion de ce produit artistique, une version a été conçue pour la plateforme Youtube (dans l'impossibilité de reproduire le produit en direct dans un espace public). Heureusement, après la levée des restrictions imposées par la pandémie, il a été possible de faire la première présentation de "Pontes Sonoras" (Ponts sonores), dans le cadre d'une des mobilités du projet Change 2 Regard, qui a eu lieu dans le grand auditorium du Conservatoire de musique de Coimbra, au Portugal. Lors d'une autre mobilité, cette fois à Bruxelles, il a été possible de faire la deuxième présentation.

Images Présentation du produit "Pontes Sonoras" au Grand Auditorium du Conservatoire de Musique de Coimbra, PT (04/11/21)

Lien:

<https://www.youtube.com/watch?v=znOrE9sIPwQ>