

présente

son nouveau programme pédagogique musical

Musiques électroniques et clips vidéo

Programme audiovisuel créatif et pédagogique proposé par
Mickaël Le Dref

Auteur-Compositeur-Interprète & animateur d'ateliers musicaux
pour les "TAP", "Ateliers Bleus" et autres temps scolaires dédiés à la création
de la maternelle jusqu'au lycée

Musiques électroniques et clips vidéo

Après plus de 5 ans d'expérience dans les ateliers d'éveil musical en écoles maternelles et primaires, j'aimerais proposer aux élèves une approche complète de création sous l'angle de la production de musiques électroniques dans les écoles et les centres d'animation. En effet, cette approche, déjà expérimentée lors de mes précédentes interventions, s'est révélée très stimulante pour eux comme pour moi. Les musiques électroniques, occupent actuellement une part importante de l'espace audiovisuel et le programme que je propose vise à leur faire comprendre les mécanismes de création de cette forme musicale. J'aimerais partager avec vous les différentes étapes de ce programme :

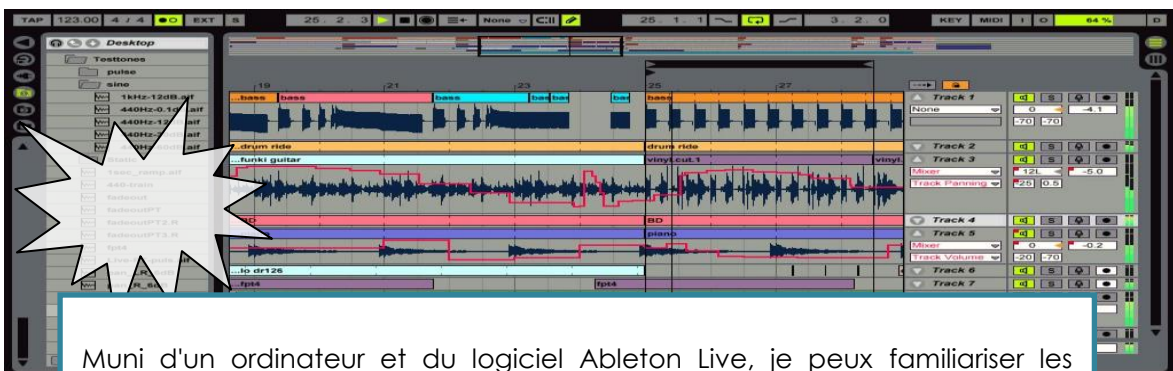
1. Echantillonnage et instruments acoustiques

L'échantillonnage audio (ou "sampling") permet, au moyen d'un micro, d'enregistrer des sons ou bruitages. Une fois un son enregistré, il devient "échantillon" et peut être inclus de multiples façons dans le mixage d'un titre musical. Par exemple, l'échantillon sonore d'un triangle pourra se retrouver dupliqué pour accompagner un rythme, sa tonalité pourra être distordue pour s'accorder avec l'harmonie du morceau, la durée de sa résonance pourra être étirée ou raccourcie au besoin.

Les musiques électroniques n'impliquent pas des sons uniquement digitaux, et l'échantillonnage en est la meilleure illustration pratique.

2. Création de sons électroniques

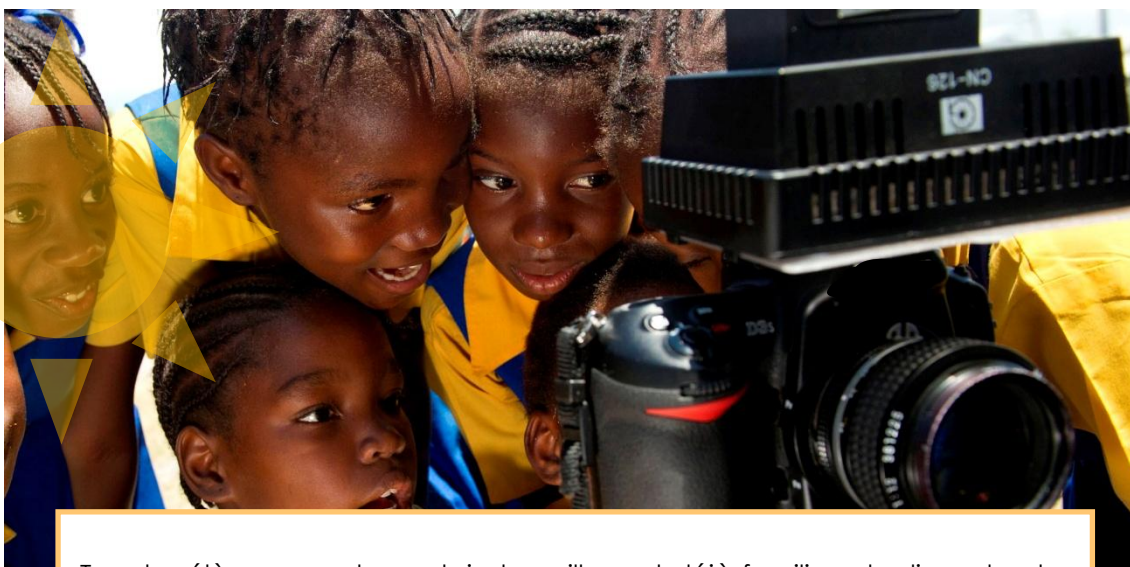
Muni d'un ordinateur et du logiciel Ableton Live, je peux familiariser les élèves avec les outils de la production musicale par ordinateur : boîtes à rythme, synthétiseurs, effets sonores, mixage du son. Cet aspect de la création musicale permet d'illustrer de mille façons les possibilités illimitées qu'offrent les logiciels pour un résultat de grande précision. L'ordinateur fait entendre à nos oreilles des sons nouveaux, façonnables à loisir, susceptibles de cohabiter dans un même arrangement avec des sons acoustiques et naturels.

3. Chant et voix enregistrées

La plupart des élèves ont déjà une grande habitude du chant collectif, même chez les tout petits. Le projet inclus d'enregistrer leurs voix par-dessus les instrumentaux élaborés ensemble au préalable. Les morceaux et leurs textes sont des œuvres originales de ma composition. Dans mon travail de musicien, je suis respectueux du rôle que peuvent y jouer les enfants. Après les Pink Floyd (Another Brick in the Ball - "We don't need no education"), les Rolling Stones (You can't always get what you want), les Red Hot Chili Peppers (Aeroplane), je ne suis pas le premier à inclure des équipes d'enfants dans un projet de création musicale grande nature.

4. Tournage d'un clip vidéo musical

Tous les élèves avec lesquels je travaille sont déjà familiers des liens de plus en plus intrinsèques entre la musique et la vidéo. Le morceau ferait donc ensuite l'objet d'un petit tournage vidéo, censé mettre en images la musique travaillée ensemble. Ce dernier stade de la production musicale permet d'aborder la mise en scène, le travail de comédie et de chorégraphie, les costumes, les lumières, et tout ce qui contribue à valoriser le morceau en images.

Déroulé annuel des ateliers

(sur des séances d'1h30)

Etape 1 : Apprentissage des paroles, appréhension du rythme et échantillonnage

Phase 1

Rencontre avec les élèves. Echauffements vocaux accompagnés à la guitare. Une paire de claves et un œuf par élève permettent d'assurer l'essentiel des pratiques rythmiques collectives. Première présentation de la chanson, présentation des paroles. Premiers exercices de chant, appréhension du rythme. Présentation du projet musical et vidéo pour préparer les élèves à un programme jalonné par 4 étapes. Présentation de l'**enregistreur audio** utilisé pour les enregistrements et l'échantillonnage. Explication des liens entre les exercices de chant en classe, l'enregistreur, les instrumentaux électroniques, et le tournage du vidéo clip.

Phase 2

Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Découverte détaillée de l'enregistreur permettant la captation des voix, des bruitages et des échantillons sonores qui seront intégrés au mixage du morceau. Exemples d'enregistrements vocaux, exemples d'échantillonnage. Explication des liens entre le stade de l'enregistrement vocal et la bonne maîtrise des paroles et de la mélodie. Pratique collective de familiarisation avec les paroles, la mélodie, le rythme et l'atmosphère de la chanson.

Phase 3

Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Répétition du morceau et des paroles. Sélection et enregistrement en séance des **instruments acoustiques et percussions** à échantillonner. Démonstration de l'intégration d'un échantillon dans le mixage sur le **logiciel Ableton Live**. Explication du circuit complet effectué par le signal sonore (instrument > micro > enregistreur > carte micro SD > ordinateur > importation de l'échantillon sonore dans le logiciel > câble de sortie audio > station d'écoute audio > hauts-parleurs > oreilles).

Etape 2 : Répétitions vocales et Musique Assistée par Ordinateur

Phase 4

Présentation aux élèves de la maquette sonore enrichie des échantillons enregistrés ensemble. Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Répétition du morceau et des paroles. Présentation de l'**ordinateur**, explication des fonctionnalités du **logiciel Ableton Live** à travers la transformation pratique d'un échantillon sonore. Présentation des outils de traitement et d'effets sonores, outils de mixage du son, instruments et sons virtuels.

Phase 5

Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Répétition du morceau et des paroles. Retour sur le **logiciel Ableton Live** pour sélectionner des instruments virtuels à intégrer dans le mixage du morceau. Expérimentations sonores sur plusieurs **synthétiseurs**, sur différentes hauteurs de notes, sélection collective de la meilleure écoute. Confrontation des écoutes de sons aigus et graves, acoustiques et numériques. Explication des liens entre la rythmique et la danse, entre la danse et la chorégraphie. Clôture de séance avec l'apprentissage de petits **gestes chorégraphiques** simples en préparation de la captation vidéo.

Phase 6

Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Dernière répétition du morceau et des paroles avant le premier enregistrement du chant en chœur. Présentation de vidéo-clips musicaux mettant en scène des enfants. Réflexion autour des costumes, déguisements & maquillages prévus pour le tournage vidéo. Clôture de séance avec la répétition de petits gestes chorégraphiques simples en préparation de la captation vidéo.

Etape 3 : Enregistrements vocaux et mixage audio

Phase 7

Présentation aux élèves de la maquette sonore enrichie des instruments virtuels mixés. Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. Retour aux **micros** et à l'**enregistreur numérique** et explication des différences entre l'enregistrement individuel et l'enregistrement collectif en Live. Expliquer notamment l'importance de la synchronisation et de la justesse des voix pendant les enregistrements collectifs car la marge de manœuvre est réduite pour la correction tonale ou rythmique en postproduction. **Enregistrements individuels** en séance des paroles de la chanson. Clôture de séance avec la répétition de petits gestes chorégraphiques simples en préparation de la captation vidéo.

Phase 8

Echauffements vocaux et pratiques rythmiques collectives. **Enregistrements collectifs** en séance des paroles de la chanson. Les enregistrements collectifs sont aussi de bons moments pour capter des bruitages et des sons d'ambiance, qui compléteront le travail d'échantillonnage instrumental effectué auparavant. Sélection des meilleures idées visuelles pour les costumes, déguisements & maquillages. Clôture de séance avec la répétition de petits gestes chorégraphiques simples en préparation de la captation vidéo.

Etape 4 : Réalisation du clip vidéo musical

Phase 9 : Répétitions générales et préparation visuelle

Présentation aux élèves de la maquette sonore enrichie des voix non mixées. Essai des costumes, déguisements & maquillages. Repère des différents espaces prévus pour le tournage. Répétitions chorégraphiques et mises en situation. Vérification des derniers détails de coordination pour la dernière séance. Distribution aux élèves d'un mot à destination de leurs parents sur la préparation de leurs costumes dans leur sac le jour J.

Phase 10 : Tournage du clip.

Présentation aux élèves de la maquette sonore enrichie des voix mixées. Préparation des **lumières, cadrages, costumes, déguisements & maquillages**

Restitutions chorégraphique et gestuelle pendant la captation vidéo. Tournage de toutes les séquences. Distribution aux élèves d'une carte de félicitations & remerciements avec laquelle je joindrai mes coordonnées et liens afin qu'eux et leurs parents puissent suivre le résultat de leur travail.

Remarques importantes :

- Chaque année donnera lieu à l'enregistrement audiovisuel d'une nouvelle chanson originale.
- Plus l'année comportera de séances (idéalement 25 à 30 séances), meilleurs seront les résultats car les enfants auront eu plus de temps pour solidifier leurs repères musicaux.
- Il est possible que certaines séances nécessitent le soutien d'un assistant, notamment celle du tournage vidéo (ex : cadrage, prise de son). Les équipes du collectif Rouge Rouge 3 pourront m'être d'une aide précieuse à ce stade.
- Les textes des chansons, ainsi que les scénarios, et atmosphères visuelles proposés seront soumis au jugement des Directeurs d'établissements et REV de chaque école au début de chaque année scolaire.
- Les parents d'élèves recevront un document dans lequel ils pourront ou non donner leur accord pour l'enregistrement audio et/ou vidéo de leur enfant. Les apports de ce programme resteront pertinents pour les participant(e)s dans tous les cas.
- Comme ce fut le cas par le passé, ce programme est prévu pour être transversal à plusieurs écoles/centres culturels simultanément.
- Une fois les images et les sons montés, la date officielle de publication du vidéoclip musical sur les plateformes sera communiquée aux Directeurs d'établissements et aux parents d'élèves, et une projection pourra leur être proposée en ma présence afin de célébrer l'aboutissement de la chanson et du programme.
- En fonction du contexte, ce programme pourra faire l'objet d'un échelonnement différent, à discuter le cas échéant.

Mickaël Le Dref

Auteur-Compositeur-Interprète &
animateur d'ateliers musicaux

mickael.ledref@gmail.com
06 31 33 89 77

