

LES ATELIERS VOLANTS

Ateliers collectifs d'initiation à l'informatique musicale

Contact : Pierre-Yves Rognin
126 rue de Charost 44150 Ancenis
Tel : 06 86 89 19 55

lesateliersvolants@gmail.com - <http://www.pyrtopyr.net/AV>

PRINCIPES ET OBJECTIFS

- I. **Présentation** des Ateliers Volants
- II. **Originalité** du Projet
- III. Un projet lié à un **parcours personnel**
- IV. **Public visé**
- V. **Dimension sociale et éducative**
- VI. Exemples d'**actions déjà menées**
- VII. **Perspectives**
- VIII. **CV** de P.Y. Rognin

I. Présentation des Ateliers Volants

Les Ateliers Volants, Qu'est-ce que c'est ?

Les **Ateliers Volants** sont des **ateliers collectifs d'initiation à la création sonore assistée par ordinateur**. Il n'est question **ni de style ni d'esthétique musicale**. Les thématiques abordées lors de ces ateliers varient en fait en fonction du contexte, du projet initial et du public visé (public averti ou non musicalement, collèges et lycées, écoles de musique, maisons de quartier, associations...)

Quelle est l'idée fondatrice de ces ateliers ?

L'objectif est de permettre à tout public d'accéder à ces ateliers collectifs de création sonore. Or, pour toute structure intéressée par l'organisation d'une telle activité, le premier obstacle rencontré, est celui – double – du matériel et de la compétence, et sous-jacente, bien évidemment la question du coût.

L'idée de départ est donc de proposer à ces structures **des ateliers « clé en main »**, comprenant le **matériel** nécessaire **et l'intervenant** pédagogique, le tout à faible coût.

La structure fournit simplement le lieu d'accueil pendant la durée d'un atelier (par exemple trois jours). **Les thématiques de ces ateliers**, elles, **s'adaptent en fonction des projets** – il ne s'agit pas de proposer un stage « M.A.O. », chaque fois identique, avec un programme défini et clos, mais bien de **s'insérer dans le projet d'une structure éducative ou culturelle**.

C'est la raison pour laquelle on parle d'Ateliers « **Volants** ».

II. Originalité du projet

Quelle est l'originalité du projet ?

Même si des ateliers et des stages d'informatique musicale (dits 'M.A.O. ') existent déjà, dans des villes comme Nantes et Cholet par exemple, au sein de conservatoire ou associations culturelles, nous pensons que les Ateliers Volants proposent **un concept inédit, principalement sur deux points :**

****IN SITU***

Les Ateliers Volants sont des ateliers collectifs '**in situ**'. Le public ne se déplace pas pour suivre un stage au cursus pré-établi, mais les ateliers se déroulent au sein même de leur structure. Nous pouvons donc **intervenir dans les lieux défavorisés, isolés**, et le thème de l'atelier est directement lié aux problématiques de la structure d'accueil. Et si elle dispose déjà de matériel, même succinct, celui-ci est mis à contribution au maximum, pour qu'une fois l'atelier terminé, l'activité puisse perdurer.

****TECHNOLOGIE NUMERIQUES ET PEDAGOGIE***

Nous développons **une recherche particulière** autour des croisements entre **informatique musicale, nouvelles technologies et pédagogie musicale** : à savoir, comment intégrer les outils numériques au projet d'un établissement d'enseignement de la musique.

En effet, dans le cas particulier des écoles de musique, l'informatique musicale est présente essentiellement sous deux formes : la M.A.O. (Musique Assisté par Ordinateur), associée aux musiques dites amplifiées (Rock, Rap, Electro), et les classes de musique électroacoustique de certains conservatoires (Marseille par exemple).

Mais l'outil numérique n'y est pas utilisé véritablement comme **outil pédagogique**, plutôt comme **outil au service d'un style de musique**.

Notre démarche est différente, totalement **hybride et transversale**. Elle concerne tous les styles de musique, toutes les classes d'instruments et de solfège d'une école de musique. Notre objectif est de créer de **nouvelles manières d'aborder, d'apprendre et/ou d'accompagner l'enseignement de la musique**, aussi bien par l'aide au solfège que par la création musicale.

Nous nous questionnons sur **le rôle** que peuvent jouer les **nouvelles technologies numériques** au service de l'enseignement de la musique dans les années à venir, et cherchons **des collaborations** avec des **concepteurs de logiciel** en ce sens (Thomas Baudel et son logiciel « **HighC** » par exemple)

III. Un projet lié à un parcours personnel

La création des « **Ateliers Volants** » découle directement du parcours de Pierre-Yves Rognin, à l'initiative de ce projet :

« **De formation double**, à la fois **scientifique** (DEA d'informatique) et **musicale** (1er prix de solfège au conservatoire d'Orléans), je me décide finalement à me consacrer exclusivement à la musique en 1997, après un mémoire de DEA conjuguant logique symbolique et musique ('vers un modèle formel de perception cognitive').

Au cours de mes diverses expériences musicales, essentiellement dans le domaine de la **création de musiques de spectacles**, je ne cesse de me former aux **techniques du son**, à **l'informatique musicale**, et aux **nouvelles technologies** en général.

Parallèlement à ces activités, j'accumule **les expériences pédagogiques**, jusqu'à être professeur de solfège à temps plein au conservatoire d'Istres entre 2005 et 2007.

Lors de cette expérience, je mesure **le décalage** qui se crée peu à peu entre d'un côté les instituts d'**enseignement de la musique**, n'incluant que très peu ou pas du tout l'apprentissage des **technologies numériques** dans leurs cursus, et de l'autre côté les élèves, aux préoccupations et usages musicaux éloignés de l'enseignement traditionnel d'un conservatoire de musique.

J'envisage alors de **promouvoir l'informatique musicale** en école de musique en me basant sur deux points : d'une part l'outil informatique peut être un véritable **outil pédagogique**, à condition que l'on accompagne bien l'élève dans son apprentissage. D'autre part, c'est un formidable **outil de création** – c'est toujours ainsi que je l'ai abordé – et donc certainement une porte d'entrée pour les élèves vers la création musicale.

Il n'est pas question bien sûr de révolutionner l'enseignement de la musique et de demander à tout apprenti musicien de se révéler compositeur, mais l'expérience de la création musicale peut emmener chacun à **mieux comprendre les processus musicaux** en général. Ainsi, au même titre que le solfège par exemple, cet enseignement peut apporter un plus à l'élève dans son chemin vers son **autonomie musicale**.

Le projet des **Ateliers** est donc né de ces réflexions et de mes compétences doubles, entre **pédagogie et création, musique et informatique**.

Puis peu à peu le projet s'est plus largement ouvert, les **Ateliers** sont devenus **Volants**, pour s'adresser, non plus seulement aux écoles de musiques, mais à **toute personne intéressée ou attirée par la création sonore et musicale**. »

IV. Public visé

Les Ateliers Volants s'orientent vers deux types de public :

- **Le public des écoles de musique** : professeurs et élèves.
Les Ateliers Volants proposent alors des stages, formation, initiation, dans lesquelles la **teneur pédagogique** est mise en avant. En effet nous considérons que l'informatique musicale est un outil qui peut contribuer sur bien des niveaux à la **dynamique d'une école de musique**, et constituer un véritable plus en matière de pédagogie musicale. C'est aussi un outil tout à fait contemporain, devenu incontournable dans le monde de la musique, et qui n'est malheureusement pas encore suffisamment développé dans les écoles de musiques, notamment les plus petits établissements.
- **Le public des non-initiés musicalement** : les ateliers s'adressent aussi aux personnes de tous âges et qui n'ont **pas forcément de connaissances préalables de la musique**. Par exemple les élèves de **collège et lycée**, les **usagers d'une médiathèque**, d'une **maison de quartier**, etc... Toute personne en fait intéressée par la création musicale. Dans ce cas, le contenu des ateliers est orienté en premier lieu **vers une approche sonore** et électroacoustique de la musique, libérée de toute contrainte de solfège. Mais les notions abordées restent musicales, et peuvent également inciter les participants à aller plus loin dans leur éducation musicale.

V. Dimension sociale et éducative

Aller à la rencontre d'un public défavorisé : le monde rural

Depuis nos premiers ateliers, nous avons peu à peu orienté nos démarches vers un public plutôt rural – villages, petites villes - dans la zone délimitée par Nantes, Cholet, Angers et Chateaubriant. En effet, nous avons constaté que dans les grandes villes, des propositions autour de l'informatique musicale existaient déjà, même si elles sont de nature différente aux Ateliers Volants. Dans les petites structures culturelles et éducatives des campagnes, ce **type d'offre est quasi-inexistant**. Le principe des Ateliers Volants étant d'aller au devant du public, nous pouvons et nous nous devons d'apporter des propositions inédites à ces petites structures.

Remplir une mission éducative : sensibiliser les participants au problème de la musique liée au numérique

Aujourd'hui l'explosion des technologies numériques entraîne de nombreux **paradoxes pour la création artistique**. Dans le cas de la création musicale, nous n'avons par exemple jamais atteint cette capacité à produire des oeuvres d'une telle qualité sonore. Pourtant le travail de ces artistes et ingénieurs du son est quasi-anéanti par des diffusions illégales de version mp3 de qualité médiocre, écoutées parfois sur des hauts-parleurs de téléphone portable.

L'idée n'est bien sûr pas de nier l'époque, ou de refuser d'écouter de la musique sur un téléphone portable, mais plutôt de **sensibiliser le public à ces problématiques**, et lui donner les outils qui lui permettront de prendre conscience des enjeux, de savoir qu'il existe autre chose, et d'affiner sa capacité critique. (Nous avons par exemple donné un atelier à des jeunes de collège, dont l'une des premières découvertes a été pour eux la stéréophonie).

Parmi ces problématiques on trouve : la qualité du son, le piratage, les droits d'auteur, les ressources libres, les logiciels gratuits et/ou libres...

Aborder une activité créatrice à priori 'solitaire' en groupe.

La musique, c'est avant tout **une rencontre de soi et de l'autre**, et au final **apprendre à vivre ensemble**. Et le 'problème' de l'ordinateur, c'est qu'il nous pousse à nous renfermer sur nous-même (autre paradoxe, jamais nous n'avons été aussi nombreux à être seuls). Au cours des Ateliers Volants, nous tentons de mettre en avant cette fonction sociale première de la musique, dans une activité, l'informatique musicale, qui ne l'est pas à priori. Les ateliers sont donc des lieux d'échange, de travail en commun et de partage.

VI. Actions déjà effectuées

Ateliers réalisés en 2008 :

*Février et Avril : **Ecole de musique de Juigné-sur-Loire (49)**

Type : Formation professionnelle destinée aux enseignants

Thématique : informatique musicale et pédagogie / Durée : 6 jours

*Août : **Centre social du canton de Champtoceaux (49)**

Type : Atelier d'initiation destiné aux jeunes du 'camp d'ado' de Bouzillé

Thématique : Acquisition et manipulation de matériaux sonores / Durée : 3 jours

*Novembre : **Ecole de musique d'Ancenis (44)**

Type : Initiation destinée aux élèves de l'école de musique

Thématique : Initiation complète à l'informatique musicale / Durée : 6 jours

*Novembre : **Ecole de musique de Segré**

Type : Formation professionnelle destinée aux enseignants

Thématique : informatique musicale et pédagogie / Durée : 2 jours

Ateliers réalisés en 2009 :

*de Février à Juin : **Collège Saint-Benoit de Champtoceaux**

Type : projet de création sonore avec les 3ème et 4ème

Thématique : la construction de « Films Sans Image » / Durée : 2h/semaine pendant 4 mois

*Mars : **Ecole de musique de Champtoceaux**

Type : Initiation destinée aux élèves de l'école de musique

Thématique : Initiation à l'informatique musicale / Durée : 3 matinées

*Avril : **Ecole de musique d'Ancenis**

Type : Initiation destinée aux élèves de l'école de musique

Thématique : Initiation complète à l'informatique musicale / Durée : 3 jours

*Juin: **Ecole de musique de Pellouailles les Vignes (SIAM)**

Type : Formation professionnelle destinée aux enseignants

Thématique : Initiation complète au logiciel Finale / Durée : 1 jour

Projets en cours pour l'année 2009/2010

***Ecole de musique intercommunale de Chateaubriant**

Type : formation aux technique du son et à l'informatique musicale, destinée au personnel de l'école de musique

Convention en cours / durée : 40 heures

***Médiathèque d'Ancenis**

Type : Ateliers d'Initiation à la création sonore et à l'utilisation des ressources internet, ouverts à tous

Thématique : la construction de « cartes postales sonores d'Ancenis », avec exposition des oeuvres à la médiathèque et sur internet

Convention en cours / Durée : 3h Hebdomadaires sur une dizaine de séances

***Ecoles de musique d'Ancenis et Champtoceaux**

Type : Renouveler le même type d'actions menée en 2008 et 2009

Convention en cours

VII. Perspectives

*Développer des collaborations

Nous avons déjà mis en place des collaborations avec :

-**Thomas Baudel**, concepteur du logiciel « **HighC** » ('Dessiner la musique')

Ce logiciel permet une approche 'picturale' de la musique, par un système simple de représentation temps/fréquence. Il aborde les aspects de la synthèse sonore, du sampling, mais aussi de la composition musicale, par la manipulation d'objets sonores.

Nous projetons de définir **un programme pédagogique complet** basée sur l'utilisation de ce logiciel, en collaboration avec son auteur, sous forme de site internet ou cd-rom.

-**Ludovic Burczykowsky**, artiste graphique, qui nous a fourni des films d'animation qui ont servi de support à des travaux d'illustration sonore.

Nous aimerions ainsi continuer en ce sens à établir des collaborations et contacts autour de cette thématique "informatique musicale et pédagogie", et imaginer à terme **une mise en réseau** des acteurs de cette discipline.

*Développer des outils libres et gratuits

Nous travaillons actuellement sur les systèmes Mac OS et Windows Microsoft, avec des logiciels libres, gratuits ou semi-gratuits (bridés), et également des logiciels payants.

Nous aimerions à terme pouvoir disposer **d'un système pré-configuré comprenant l'environnement et les logiciels**, totalement libre, adaptable sur la plupart des PC, sous forme de clé USB par exemple – une distribution linux totalement adaptée à nos besoins.

Ce projet, pour être mené à bien, demande encore la mise en place de collaborations, en cours de recherche.

*Développer notre capacité à intervenir de manière ponctuelle

Aujourd'hui les Ateliers sont Volants, puisqu'ils se déplacent sur site. Mais le matériel que nous utilisons, même s'il est transportable, n'est pas totalement adapté à ce mode de fonctionnement, et demande parfois une logistique lourde pour une action très ponctuelle. Nous aimerions à terme disposer d'un matériel totalement portable, qui favoriserait des actions moins longues, mais à la fréquence plus élevée.

*Mettre en place une stratégie de communication

Pour l'instant les outils de communication dont dispose les Ateliers Volants se résument au site internet (www.pyrtopyr.net/AV). Nous projetons de développer des outils de communication, non pas dans une démarche commerciale agressive, mais plutôt afin de se rendre davantage visible auprès des acteurs et structures culturelles de la région.

Pierre-Yves Rognin

CV (extrait)

126 rue de Charost - 44150 Ancenis
tel : 06 86 89 19 55 - pyrmusic@free.fr – <http://www.pyrtopyr.net>
né le 8 mars 1972 à Orléans

Expériences en composition et interprétation

Expériences de scène (Auteur/Compositeur/Interprète/ARRangeur)

- 2008-2009 "La Pompe Moderne" (Chanson Française) **I** (claviers-clarinettes)
2000-2009 "La Voix de l'Autre" (Cie Nö, cirque aérien) Solo - **C/I** (guitare électrique)
"PYR " (chanson française) Quartet - **A/C/I** (piano-guitare acoustique-chant)
2005 "Présents" (théâtre et cirque, Cie Nö) Solo - **C/I** (piano-guitare électrique)
2004 "Trans" (Cie JJ Sanchez, danse et musique improvisée) du solo au quartet - **C/I** (guitare préparée) "HomoSuperior" (rock expérimental) Quintet - **I** (claviers-clarinettes-machines)

Création de bandes sonores pour l'image et la scène

- 2009 "Les Métamorphoses de Nina", Cie du Nouveau Jour
2008 "Arpenteur", Cie du Nouveau Jour. "Robert et Jehannette" (spectacle déambulatoire – ville de Saint-Gondon)
2007 "Complices", Cie Nö (Cirque contemporain - création en février 2008)
2005 "Le A de Lea", Cie du Nouveau Jour (théâtre visuel pour enfants - création en octobre 2005)
"Les yeux dans l'écran" (Générique de l'émission, TV5)
2004 "Futago", Cie Vasistas (danse et cirque), "Instantanés de la Mostra", (musique du documentaire, TV5), "Rose", Cie Nouveau Jour

Expériences pédagogiques

- 2007-2009 **Intervenant/Formateur en M.A.O.** (Ecoles de musique et collèges, via 'Les Ateliers Volants')
2009 **Professeur de clarinette** à l'école de musique 'Mélodie' de Champtoceaux - 49
2008-2009 **Professeur M.A.O.** à l'école de musique de Juigné/Loire - 49
2006-2007 **Professeur de formation musicale** au conservatoire d'Istres (13) **de mars 2006 à avril 2007** (20h par semaine, niveaux Cycle I à III) – **direction de la chorale d'élèves**

Autres expériences

- 2001 **Musicien-copiste** : pour le studio "Toxine", post-production audiovisuelle
1999 **En résidence artistique au Tacheles** (Berlin, 8 mois, soutenu par l'OFAJ)

Formations et diplômes

- 2006 **Stage "MAO - Musiques et Nouvelles Technologies" - CNFPT**
2002 **Stage "Interaction Temps Réel - Max" à l'IRCAM**
1996 **DEA d'informatique et mathématiques** (B) à Marseille
1995 **Maîtrise de mathématiques pures** (AB) à Orléans
1995 **Prix de solfège** au **CNR d'Orléans**, **clarinette** niveau fin d'études et **piano** (classe de déchiffrage et accompagnement) étudiés entre 1990 et 1995
1995 **Académie de Jazz** d'Orléans entre 1993 et 1995 (piano et clarinette)
1992 Titulaire du **BAFA**

Instruments pratiqués

- Clarinettes** et sax soprano, **piano** et claviers, **guitares** (folk et électrique)
- Maîtrise de l'informatique musicale** (ProTools – env. audio et midi - Mac et PC)
- Bonnes connaissances des **techniques du son** - live et studio
- Connaissances des **outils informatiques multimédia** (internet, image, bureautique)

divers

- permis B
- Anglais et Allemand niveau moyen