

« Binet, mon quartier quand je rêve »

Projet d'atelier musique et vidéo
pour des élèves de CM1 et/ou CM2

LA SIERRA PROD est une association loi 1901, agréée « Jeunesse et Education Populaire », située dans le 18e arrondissement de Paris, entre la porte Montmartre et la porte Clignancourt. Son objectif est de lutter contre l'isolement social, culturel et éducatif que trop souvent la ville engendre dans ses quartiers en périphérie.

Fondé en 2008 par des réalisateurs et des techniciens du film documentaire, des photographes et des musiciens, LA SIERRA PROD utilise le langage cinématographique, photographique ou musical comme outil de lien social.

Au cours de stages et d'ateliers, des habitants des quartiers populaires sont initiés aux différentes techniques artistiques. Encadrés par des professionnels, ils vont à la rencontre d'autres habitants pour réaliser des documentaires, des portraits ou des chansons sur leur histoire, leur vie au quotidien, leur quartier. La transmission des savoirs se met au service de la mémoire des gens et des lieux. Les liens intergénérationnels et interculturels se nouent tandis que les œuvres se construisent ensemble.

Des expositions, des projections ou des concerts, organisés dans les différents lieux culturels partenaires de l'association, signent chaque année l'aboutissement des projets, rassemblent le plus vaste public, encouragent chacun à penser que la culture est son affaire.

« La démocratie commence quand un collectif sort de son identité pour se construire comme la puissance des anonymes ». Jacques Rancière

Naissance du projet

Depuis 2009, le collectif audiovisuel de notre association réalise chaque année, avec les habitants du quartier Binet (situé dans le 18e entre la porte Montmartre et la porte Clignancourt) un film documentaire intitulé « *Le temps du chantier. Des mémoires en construction* ». Chaque année un film d'environ 52 minutes raconte le quotidien des habitants les pieds dans le chantier qui transforme leur quartier.

En 2014 la Ville de Paris, le Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement font savoir qu'ils souhaitent continuer à soutenir la réalisation de ce projet jusqu'à la fin du renouvellement urbain du quartier prévu pour 2017.

Le quatrième film (année 2012) met en scène les interrogations des jeunes du quartier, garde la mémoire des derniers moments vécus dans l'école primaire Binet B avant sa réhabilitation, suit les élèves dans la découverte de leur école provisoire.

Des élèves de CM1 de l'école Binet B ont participé au film, racontant le chamboulement du paysage des écoles : questions, doutes, excitation et nostalgie se mélangent. Ces enfants sont venus à la projection du film organisée sur le quartier. Certains nous ont demandé pourquoi on ne ferait pas « tout un film rien qu'avec eux » ...

Depuis cinq ans, au collège Georges Clemenceau et au lycée Rabelais les collectif musical et audiovisuel de notre association mettent en œuvre un autre de nos « projets phares »: « *Récits de vie, création musicale et vidéo* ». Encadrés par des musiciens et vidéastes, les élèves (une classe entière) écrivent et composent des chansons, réalisent un clip en s'inspirant du récit de vie d'une femme ou d'un homme, des habitants du 18e animés par le même désir : transmettre à des jeunes leur combat pour asseoir leur dignité.

Par ailleurs, les musiciens et les vidéastes responsables de nos ateliers animent, en dehors de la Sierra Prod des ateliers avec des écoliers du primaire à Saint-Ouen et à la Cinémathèque de Paris.

C'est dans cette continuité que nous proposons ces ateliers musique et vidéo :

« Binet, mon quartier quand je rêve »

S'appuyant sur l'Histoire de leur quartier, les enfants écrivent une histoire – musicale et visuelle – en laissant vagabonder leur imagination (association de mots, d'idées, de sons...), comme quand ils rêvent. Ils s'approprient leur quartier en utilisant son Histoire comme matériau de leur imagination.

Encadrés par un musicien et un vidéaste, les uns sont responsables de l'écriture des séquences visuelles, les autres des paroles de la chanson (la bande son). Ils se retrouvent pour fabriquer ensemble un court-métrage musical.

Le film est projeté à tout le quartier en première partie de la projection du film « *Le temps du chantier. Des mémoires en construction* ».

Déroulement de l'atelier

15 séances de 2h chacune

I. Récolte du matériau (l'Histoire du quartier)

2 séances avec la classe entière

II. Initiation aux techniques musicales et audiovisuelles

2 séances (la classe s'étant divisée en 2 groupes, l'un musique l'autre vidéo)

III. Travail d'écriture des textes de la chanson et du storyboard du film

4 séances pour chaque groupe

IV. Composition et enregistrement de la chanson ; tournage des séquences du storyboard

4 séances pour chaque groupe

V. Les finitions (montage et bruitage des films, arrangements des sons et des voix)

3 séances

NB/ Le nombre de séances pour chaque étape est approximatif, et les étapes peuvent s'entrelacer en fonction des besoins des groupes pour faire avancer la création. L'initiation aux différentes techniques peut se faire alors en alternance avec les séances communes de travail sur « la récolte du matériau de l'histoire du quartier et de ses habitants ».

VI. Restitution publique sur le quartier

I. Récolte du matériel pour écrire l'histoire

2 séances

Echanges sur les anecdotes et les connaissances de chacun sur son quartier :

Ces séances sont consacrées à approfondir ce que les enfants savent de leur quartier. Ils en savent toujours quelque chose, un brin d'histoire ou tout le moins le nom de la rue où ils habitent. Ce nom de rue est souvent à lui seul une partie de l'histoire du quartier et même de Paris (il suffit de taper « René Binet architecte » sur internet pour être mis en lien avec l'exposition universelle de 1900).

Sans doute, les enfants ont remarqué des lieux, des façades sur leur chemin de tous les jours, entre l'école et leur chez eux. Quel enfant de Binet n'est-il jamais passé devant la façade d'un immeuble HBM ?

Découverte de lieux constituant l'histoire du quartier

A l'écoute de tout ce que les enfants savent de leur quartier (souvent d'une manière imprécise), les intervenants, par touche légère, s'autorisent à en raconter un peu plus : ces « Habitations Bon Marché » ont été construites il y a juste un siècle, les premiers logements sociaux... (Les intervenants pourront faire appel à un professeur d'histoire de Rabelais, grand spécialiste de l'histoire du 18e, avec lequel ils mettent en place depuis 5 ans les ateliers de La Sierra Prod au lycée Rabelais).

Le travail de création commence dès l'approche de l'Histoire du quartier. Les intervenants laissent les enfants dévider toutes les images, tous les mots, tous les sons, tous les gestes, qui s'accrochent au matériel récolté et les guident pour dessiner les grandes lignes de l'histoire « *Binet, mon quartier quand je rêve* ».

Rien n'est figé. La découverte de son quartier peut se continuer tout au long du travail d'écriture visuelle ou musicale.

II. Initiation aux techniques musicales et audiovisuelles

2 séances

A la fin des deux premières séances, la classe se scinde en deux groupes.

Groupe musique :

- Initiation à l'écriture :

Discussion collective sur les impressions et les souvenirs de chacun sur ce qu'ils ont appris au cours des deux premières séances.

Lectures de textes, jeux de rimes, et présentation des principes fondamentaux d'écriture de paroles (distinctions couplets/refrains, métrique et nombre de mesures...).

Dès le début les intervenants incitent les enfants à jeter leurs mots sur le papier.

- Initiation à la rythmique: les enfants s'initient au rythme et à la musicalité, d'abord en battant la mesure avec leurs pieds et leurs mains, pour comprendre les repères et les bases rythmiques, puis en apprenant à réaliser des rythmes et des sons avec leur bouche et leur corps (beatbox et body tapping), pour comprendre les différents sons qui structurent une musique (les basses, les sons aigus, le rythme et la mélodie, les couplets et les refrains).

(Ces exercices permettent d'appréhender corporellement des bases de solfège, et de dépasser rapidement la timidité et l'appréhension du regard de l'autre.)

Groupe vidéo :

- Initiation à la réalisation et à la prise de vue : apprentissage théorique du « langage » visuel (différentes valeurs de plans, mouvements de caméra), exercices pratiques permettant le maniement du matériel audiovisuel (la caméra, le pied), initiation aux conditions d'un tournage en équipe.

- Analyse de l'image: En visionnant des courts-métrages aux genres et aux formes très différentes (fictions, clips, animations), les enfants comprennent qu'il y a différentes manières de montrer et de dire les choses en image, ils s'approprient les codes de l'écriture visuelle et réfléchissent aux choix formels qu'ils veulent développer dans leur film.

III. Travail d'écriture

4 séances

Groupe musique :

- Ecriture du texte de la chanson : les enfants choisissent de travailler seul ou par deux. Chacun est sollicité à « jeter » sur le papier ses premières idées, chacun est encouragé à raconter avec sa sensibilité, ses propres mots : à « imager » son récit. On leur explique que souvent, dans un texte musical, un terme en appelle un autre et qu'il faut apprendre à être vigilant à la sonorité des mots. Car leurs mots sont mis en musique, mais aussi en image, par le groupe vidéo... Des rencontres régulières avec le groupe vidéo sont organisées, afin que les écritures visuelles et musicales se répondent.

Peu à peu, ils structurent leur texte : d'abord leur partie propre, ensuite leur partie en fonction de celui des autres pour appréhender la chanson globale.

Groupe vidéo :

- Mise en route d'une écriture collective : retours sur le matériau récolté lors des premières séances pour écrire une histoire. Les enfants mettent en commun leurs impressions et leurs souvenirs, et réfléchissent à ce qui peut être raconté en images, et surtout comment...

- Ecriture d'un storyboard : les enfants imaginent un scénario qui s'inspire des textes du groupe musique. Le scénario est donc sans dialogue, il privilégie une écriture visuelle et sonore. Ils apprennent à raconter une histoire selon les codes d'écriture filmique (les décors, les personnages les actions, les indications formelles des plans). En fonction de leur choix, les enfants élaborent un storyboard, dessinant dans chaque vignette les plans imaginés.

III. La création en action

4 séances

Groupe Musique

- Rencontre avec un guitariste : échange musical, recherche d'un accompagnement mélodique sur les paroles interprétées par les enfants. Initiation à la composition (les différentes lignes mélodiques, la structure d'une chanson etc...)

- Création sonore : A partir des sons et bruits travaillés en beatbox, les enfants recherchent et créent des sons en adéquation avec la composition musicale élaborée avec le musicien, et en lien avec le scénario du film (ils peuvent s'aider des rushs tournées par le groupe vidéo)

- Enregistrement: découverte des micros et de l'amplification.

Découverte des conditions d'enregistrement : concentration, travail d'interprétation, écoute des autres...

Groupe Vidéo :

- Préparation du tournage : élaboration d'un plan de tournage. En fonction du scénario et de la chanson composée par l'autre groupe (qui deviendra la bande son du film), les enfants constituent des équipes de tournage (réalisateur, caméraman, clapman, scripte) et un ordre des scènes à tourner plan par plan, puis répertorient les décors et accessoires nécessaires.

- Tournage : Dans les lieux choisis, le groupe s'organise pour tourner les scènes selon son scénario et son plan de tournage, chacun ayant un rôle bien défini.

- Visionnage des rushes : Les enfants visionnent les images tournées (parfois en présence du groupe musique), et commentent les différentes prises. Ils sélectionnent les plans qu'ils utilisent au montage. Si nécessaire, ils repartent en tournage pour parfaire leur création.

NB/ Les deux groupes sont souvent amenés à se réunir pour percevoir les avancées de chaque création, s'accorder entre les groupes, et travailler en fonction des choix des autres. Dans chaque étape de création, et dès que le besoin se fait sentir, des séances sont organisées en commun.

IV. Les finitions **3 séances**

- Réflexion commune de la forme finale : les deux groupes se réunissent pour visionner les plans retenus au tournage du film par le groupe vidéo, écouter les prises de sons retenues par le groupe musique. Ensemble, ils réfléchissent à la forme finale que prendra leur création commune : quelles images avec quels sons, quels mots de la chanson ?

- Pratique du montage et initiation aux outils informatiques : les enfants approchent cette dernière phase de montage comme un travail de « collage » en s'initiant aux outils basiques de montage par ordinateur.

Sous la responsabilité du musicien, le groupe musique enregistre la chanson (et les bruitages).
Sous la responsabilité du vidéaste, le groupe vidéo monte les séquences tournées.

V. La restitution publique

Chaque année, l'association organise sur le quartier la projection du film documentaire *Le Temps du chantier, des mémoires en construction* réalisé avec les habitants du quartier Binet. A chaque fois le public se déplace en nombre. La restitution du travail de cet atelier sera donc organisée à l'occasion de cet événement, en première partie dans la cour de l'école.