MONTBÉLIARD 23 novembre 2017 de 10h à 18h

Journée d'Erude

Pratique artistique & Création numérique

Thomas AGUETTAZ
Jacopo BABONI-SCHILINGI
Simone D'AMBROSIO (Ca)
Yves DAOUST (Ca)
Isabelle HEROUX (Ca)
Gaja MAFFEZZOLI

Laétitia PAUGET Arthur PERINI Clara PERISSÉ (CH) Thierry PERROUT Anthony PILLETTE Mireille POULET-MATHIS

Introduction

Initiée en 2014 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, la démarche pédagogique est au cœur du projet Ariane# qui croise à la fois les enjeux technologiques, éducatifs, artistiques, sociaux et territoriaux selon deux axes :

- Traduire un projet éducatif global à travers une action culturelle sociale et territoriale,
- Explorer et exploiter les apports et les potentialités du numérique à des fins éducatives et créatives, dépassant ainsi le simple usage de loisir ou de jeu.

Dans ce cadre, il nous a paru fondamental et essentiel d'organiser une **Journée d'étude** pour nourrir la réflexion des acteurs de terrain mais également offrir un témoignage des réalisations numériques et actions pédagogiques engagées dans l'Education artistique et culturelle. Ces échanges, révélateurs d'un ancrage fort et historique des arts numériques sur le Pays de Montbéliard, formalisent la volonté d'aller plus avant dans l'interrogation des pratiques artistiques à la lumière des nouvelles technologies, dans l'exploration et l'expérimentation, dans la construction de projets et d'actions éducatives concernant autant les plus jeunes enfants en quête de nouvelles pratiques que les étudiants intéressés par les métiers de la création.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu positivement à notre invitation, et en particulier nos amis canadiens qui font déplacement jusqu'à Montbéliard ou se rendent disponibles par visioconférence ainsi que l'équipe du SMAU qui nous accueille.

De cette journée sera réalisé un document vidéo proposé en libre accès sur notre site www.numericariane.net.

Jacopo Baboni-Schilingi et Patrick Froesch, chefs de projet.

Thématique: Pratique artistique & Création numérique

La thématique « Pratique artistique & création numérique » est explorée à travers trois approches -théorique, pratique et poïétiquepermettant d'aborder les questionnements suivants :

Approche théorique :

Comment distinguer création et créativité ? Quelle place pour l'imaginaire ? Comment et pourquoi analyser les usages des outils numériques dans leurs dimensions multi sensorielles ?

Approche pratique :

Comment et pour quelles expériences esthétiques les projets numériques s'articulent-ils et se définissent-ils par rapport aux questions se rapportant à la création ? La technologie favorise-t-elle la transversalité culturelle ? Illustrations par des exemples de réalisations.

Approche poïétique :

Comment l'évolution des esthétiques est-elle dépendante des relations critiques établies entre la théorie et la pratique ? Peut-on parler de transfigurations, de transitions ou de mutations ? Quel sens donner à ces « évolutions » ? Quel « rôle » pour le compositeur/musicien créateur ?

Déroulement de la journée

10h-12h30 Jacopo BABONI SCHILINGI compositeur, professeur (Paris - Montbéliard)

Thierry PERROUT directeur du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Mireille POULET-MATHIS et Laétitia PAUGET directrice de la Cité des Arts (Chambéry)

Yves DAOUST compositeur, concepteur du Fonofone (Montréal)

Arthur PERINI & Thomas AGUETTAZ membres du collectif Ascidiacéa (Paris)

13h45-15h45 Isabelle HEROUX professeure UQUAM, concertiste (Montréal)

Gaja MAFFEZZOLI pianiste, compositrice, professeure (Paris - Montbéliard)
Clara PERISSÉ chargée de cours Haute Ecole de pédagogie (Lausanne)

16h-18h Simone D'AMBROSIO concepteur sonore d'Audiotopie, compositeur (Montréal)

Anthony PILLETTE co-fondateur Reso-nance numérique (Marseille)
Jacopo BABONI SCHILINGI compositeur, professeur (Paris - Montbéliard)

En italique : interventions en visioconférence. Modérateur : Patrick FROESCH.

Intervenants (dans l'ordre d'intervention)

Jacopo BABONI SCHILINGI

compositeur, professeur (Paris - Montbéliard)

Compositeur de renommée mondiale, il compose des musiques pour solistes, ensembles, orchestres, pour installations et pour films, participant aux festivals internationaux les plus prestigieux. En 1998 il obtient le DEA de musicologie du XXème siècle à l'Ecole de Hautes Etudes sous la direction d'Hugues Dufourt. En 2010 il obtient son doctorat en musicologie avec mention très honorable et félicitations à l'unanimité du jury sous la direction de Georges Molinié. En 2013 la Ministre de la Culture et de la Communication Madame Aurélie Filippetti nomme Baboni Schilingi Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Compositeur en recherche à l'IRCAM de 1996 à 2001, il est le concepteur et coréalisateur du premier cédérom de l'IRCAM destiné à l'apprentissage de la musique pour les enfants, intitulé « Dix jeux d'écoute ». À la demande de Luciano Berio, il a fondé et dirigé pendant sept ans le Département de Pédagogie et Recherche du Centre Tempo Reale de Florence. Depuis 1999, Il est responsable du Pôle composition au conservatoire du Pays de Montbéliard où il enseigne.

Thierry PERROUT

directeur du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Thierry Perrout a mené conjointement une carrière de clarinettiste en orchestre, en soliste ou en musique de chambre et d'enseignant, au Conservatoire et à l'ENSAD de Strasbourg puis au CRD du Pays de Montbéliard où il est Directeur depuis 2010. Vice Président de l'Union Nationale des Directeurs de Conservatoire (UNDC), Membre de la commission d'experts « Musique » à la DRAC Bourgogne Franche Comté, il milite pour des « conservatoires nouvelle génération », à la croisée de la tradition et de l'innovation, et s'engage en faveur du développement de pratiques artistiques ouvertes à la diversité des approches, aux projets pluridisciplinaires et transversaux, à la création contemporaine, à l'exploration et à l'exploitation de l'outil numérique.

Mireille POULET-MATHIS

directrice de la Cité des Arts (Chambéry)

Mireille Poulet-Mathis est directrice de la cité des arts de Chambéry, qui regroupe l'école municipale d'arts et le conservatoire à Rayonnement régional de Chambéry et des Pays de Savoie. Titulaire de deux CA (instruments anciens et professeur charaée de direction), elle s'implique particulièrement sur les questions d'éducation artistique et culturelle, d'interdisciplinarité, et de création numérique. Elle est également Présidente de l'adicara, association des directeurs des conservatoires d'auvergne-rhône-alpes. Elle a dirigé des syndicats intercommunaux, syndicats mixtes ruraux, écoles de musiques et de danse, dans des projets qui posaient la question de l'accessibilité de tous à la pratique artistique. Elle mène actuellement une expérience pluridisciplinaire dans un quartier défavorisé de Chambéry avec une équipe d'enseignants de musique, danse, théâtre et arts plastiques. Elle a mis en place un atelier de création interdisciplinaire (musique, theatre, danse, arts plastique, cirque), «la troupe», au sein de la cité des arts.

Yves DAOUST

compositeur, concepteur du Fonofone (Montréal)

Compositeur, pédagogue et chercheur, Yves Daoust a largement contribué au développement de la musique électroacoustique sous toutes ses formes au Québec, par ses oeuvres, mais aussi par ses activités de communicateur et de producteur. De 1976 à 1979, il a travaillé comme concepteur sonore à l'Office-National du Film. De 1980 à 2010, il a enseigné la composition électraocoustique au Conservatoire de musique de Montréal. En plus de son abondante production d'oeuvres de concert (œuvres acousmatiques, mixtes, installations sonores), Yves Daoust a collaboré à la conception et à la réalisation de plusieurs spectacles pour le jeune public. Parallèlement à la composition et à l'enseignement, il travaille depuis 2004 à la création et au développement d'outils pédagogiques de création sonore destinés au milieu scolaire et à leur implantation dans les écoles. En 2012, il a fondé à cette fin la compagnie COSIMU qui développe le fonofone, une application pédagogique de création musicale pour iPad.

Arthur PERINI & Thomas AGUETTAZ

membres du collectif Ascidiacéa (Paris)

Ascidiacea est un collectif artistique créé en 2015, rattaché à l'Ensemble d<mark>e Musique Interactive (EMI). Il a p</mark>our but d'envisager de nouvelles échappées artistiques et/ou éducatives concernant la perception du son dans son environnement. Il est composé de 6 membres : Thomas AGUETTAZ, Léo BAQUÉ, Camille DROUET, Samuel LAMONTAGNE, Arthur PERINI et Lenny <mark>SZPIRA. Dans sa d</mark>émarche artistique et à travers la création d'installations interactives, Ascidiacéa poursuit un but principal : la prise de consc<mark>ience de la r</mark>ichesse de sens de l'espace qui se révèle soudainement à soi. Pour chaque événement est créée une installation adaptée au lieu d'exposition, mêlant univers artistiques, perspectives esthétiques ou anthropologiques et innovations techniques. Thomas Aguettaz a obtenu un DEM de guitare classique au CRR d'Annecy, puis a étudié au sein du cursus jazz du CRR de Chambéry. Il a ensuite suivi les cours d'écriture à Paris tout en intégrant la section son (ISTS) de l'ESRA, période durant laquelle il se perfectionne dans les techniques d'enregistrement, manipulation des sons et mixage. Il étudie ensuite à l'INA GRM où il obtient un master acousmatique et arts sonores. Il officie également en tant que musicien et ingénieur du son sur différents projets musicaux à Paris et comme assistant du compositeur Jacopo Baboni Schillingi. Il a également co-fondé le collectif Ascidiacea, spécialisé dans le domaine de l'installation interactive et ayant plusieurs facettes : création, recherche, pédagogie. Arthur Perini a étudié les pratiques musicales en socio-anthropologie à l'École des Hautes Études à Paris. Il a découvert une forme de complémentarité relationnelle toute nouvelle au sein de l'équipe de recherche Ascidiacea. L'étude des performances, des objets, des pratiques et des discours musicaux sont pour lui un moyen de réalisation original et stimulant. L'équipe, les collaborations avec de nouveaux lieux et d'autres équipes de chercheurs ou d'artistes questionnant le musical et le sonore restent ainsi des perspectives réjouissantes pour faire évoluer le collectif Ascidiacea vers des horizons créatifs et inattendus.

Isabelle HEROUX

professeure à l'UQUAM, concertiste (Montréal)

Isabelle Héroux est professeure agrégée au département de musique de l'UQAM ou elle enseigne la pédagogie de la musique et l'interprétation de la guitare. Possédant une double formation, soit en éducation musicale et en interprétation, elle est active tant en recherche qu'en recherche-création. Ses intérêts portent sur la pédagogie et la didactique instrumentale, le développement de matériel pédagogique ainsi que la recherche création en interprétation (CRSH: Développement-Savoir 2013-2015, Savoir 2017-2021). Active comme interprète, elle compte à son actif cinq enregistrements, «Regard» (2005);¡Viva Espana! (1998) «Musique du Monde » (2001); «Georges Delerue, musique pour guitare et pour flûte» (2005); et ¡Tango Classico! (2012). Elle est membre du GRIAV depuis 2014.

Gaja MAFFEZZOLI

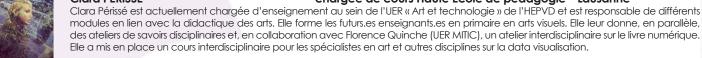
pianiste, compositrice, professeure (Paris - Montbéliard)

Prix de piano et de composition au Conservatoire «G. Verdi» de Milan, elle détient un Master Théorie et pratique du langage et des arts de l'EHESS (Paris). Depuis toujours passionnée par la créativité touchant l'univers du jeune public, elle se dédie à la recherche artistique, à la composition musicale, à l'enseignement de la composition aux jeunes, ainsi qu'à la recherche des outils numériques d'aide à la création. Ses compositions pour les enfants sont éditées par les éditions Bèrben (Ancône), Vicky Edition (Milano). Gaja Maffezzoli est professeur de «Elementi di composizione per la didattica» au Master de Pédagogie à l'Haute Ecole de Musique de Lugano (Suisse), et professeur de « Création numérique » au Conservatoire du Pays de Montbéliard. Elle dirige des ateliers de création sonore pour les jeunes en France et à l'international.

Clara PFRISSÉ

chargée de cours Haute Ecole de pédagogie – Lausanne

Simone D'AMBROSIO

concepteur sonore d'Audiotopie, compositeur (Montréal)

Fondée en 2009, Audiotopie est une coopérative de travail qui oeuvre dans les domaines de la conception sonore, du design et des nouveaux médias. Les réalisations d'Audiotopie se démarquent par leur caractère artistique et l'attention portée à l'expérience vécue par le public. Spécialisé dans la création d'installations, de performances et de parcours sonores, l'organisme offre des expériences immersives et sensorielles qui mettent en valeur des lieux et des thématiques. Sa production, majoritairement in situ, s'appuie sur des dispositifs de diffusion mobile qui forgent l'espace sonore autour du public et tissent avec le contexte des lieux investis. Simone D'Ambrosio, Étienne Legast et Raphaël Néron-Baribeau, concepteurs sonores actifs au sein de l'organisme, possèdent une formation en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. Inspirées par les déclinaisons que ce langage créatif a généré au Québec et au Canada, les réalisations d'Audiotopie intègrent les notions d'écologie sonore et de soundscape.

Anthony PILLETTE

co-fondateur Reso-nance numérique (Marseille)

Reso-nance numerique est une association loi 1901 basé à Marseille et s'occupe d'un fablab (LFO) à la Friche Belle de Mai. L'association promeut les valeurs du «libre» (logiciels libres et matériel libres) par le «faire» en proposant divers ateliers autour de la fabrication numérique tant en utilisant les machines à commande numérique comme imprimantes 3d ou bien des cartes électroniques et autres capteurs pour créer des installations interactives. Anthony Pillette (co-fondateur) de reso-nance numérique vous présentera le travail de l'association lié à la musique, installations artistiques et sonores et outils pédagogiques (logiciel et matériel libre) créés par l'association pour permettre à différent publics de jouer ou créer/composer des installations musicales (comme notamment la Brutbox, une interface dédié au geste musical pour les personnes handicapées).

Equipe projet Ariane#

Pilotage

Ministère de la culture et de la communication Direction régionale des affaires culturelles - Bourgogne-Franche-Comté

Christine SCHELL, directrice du Pôle création et industries culturelles Juliette ROUILLON-DURUP, conseillère Musique Patrick DEMANGE, conseiller Éducation artistique et culturelle

Co-Pilotage

Ensemble de Musique Interactive (EMI) - Bourgogne-Franche-Comté

Chefs de projet

Jacopo BABONI-SCHILINGI - conception et réseau Patrick FROESCH - ingénierie et communication

Equipe

Gaja MAFFEZZOLI, coordinatrice pédagogique, référente du projet « Fil d'Ariane » Lionel VIARD, gestion financière
Martine MOREL, gestion administrative
Adeline DODY, comptabilité
Eric CORDIER et Johann ANTONELLI, régie technique
Christophe VOUAUX, webmaster

Partenaires

Pays de Montbéliard Agglomération

Conservatoire du Pays de Montbéliard

Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine (SMAU) - Montbéliard

Education Nationale

ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE 19 avenue Leclerc - 90000 Belfort France

www.numericariane.net www.musique-interactive.com

