

Tous en scène !

Propositions d'actions de sensibilisation et d'initiation
autour des spectacles d'Odyssee ensemble & cie.

Contact

25 rue Roger Radisson
69005 LYON
Tel. : +33 (0)4 72 49 72 33
contact@odyssee-le-site.com
www.odyssee-le-site.com

Pourquoi ?

Découvrir la musique et les cuivres par une pratique instrumentale.
Se produire sur scène en public avec des professionnels.
Développer un projet culturel de l'initiation à la représentation.

Index

- Parcours de l'ensemble
- Déjà une longue histoire
- Une démarche innovante
- Un projet – un spectacle : Création de spectacles - Au cœur des spectacles - Initiation
- Revue de presse

Odyssée ensemble & cie, 25 ans de Théâtre Instrumental Contemporain

Odyssée ensemble & cie est un quintette de cuivres et percussions atypique qui met en scène la musique pour le jeune et le tout public.

Pionnier du théâtre instrumental, Odyssée mêle depuis 24 ans la musique à d'autres disciplines artistiques (mime, théâtre, danse, univers du cirque...).

L'ensemble interroge ainsi le rapport du musicien au corps et à la scène, et apporte au plaisir de l'écoute une représentation visuelle. Diplômés des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et Lyon, les 6 musiciens jouent avec aisance et précision et donnent corps à leur musique en faisant appel à des artistes associés tels que metteurs en scène, chorégraphes ou auteurs reconnus. Leur répertoire musical évolue et s'il est grand public dans les spectacles Couleurs cuivres et Carnet de notes (thèmes classiques, de film, de jazz...), il se tourne aujourd'hui vers la musique contemporaine et les commandes de musiques originales.

Afin de transmettre ces émotions au-delà des spectacles, la compagnie développe un projet culturel cohérent allant de l'initiation jusqu'à la représentation. Devenue maître en actions de sensibilisation, elle fait monter plus de 300 enfants et amateurs sur scène chaque année.

Petits et grands, élèves des écoles primaires, écoles de musique, harmonies et orchestres abordent avec nous l'improvisation musicale, la mise en scène et la chorégraphie, pour ensuite se produire sur scène avec Odyssée.

Cette expérience est un moment fort dans la vie des musiciens en herbe ou confirmés !

Les projets d'action culturelle, déjà une longue histoire

Odyssée Junior est né en 1995 à Saint-Priest (69) d'une action en milieu scolaire.

De 1998 à 2000 Odyssée ensemble & cie s'est vu confier une résidence par le Conseil Général de l'Ain pour relancer et développer la pratique des cuivres au sein du département avec le partenariat de La DRAC Rhône-Alpes et l'Inspection Académique. De 2000 à 2001, le département de la Loire a également sollicité Odyssée ensemble & cie pour une résidence du même type. Odyssée ensemble & cie a été soutenu, pour certaines de ses actions pédagogiques, par la fondation de France en 2000, 2002 et 2004 et 2007

Au cours de ces actions, trois types de publics ont été touchés :

- Écoles de musique (nationale, municipale et associative),
- Milieu scolaire (école primaire et collège) avec classe pilote,
- Harmonies et batterie-fanfars

Depuis la création de ces actions, plus de 5000 enfants et amateurs ont été initiés aux cuivres, et de nombreux enfants ont intégré une structure musicale locale. Dans les projets les plus poussés, les enfants ont réalisé des disques, participé à des émissions de TV et de radio, créé un marching-brass et même participé à des tournées avec Odyssée à Paris.

Une démarche innovante

Le travail de transmission est au cœur du projet artistique global d'Odysée...

Les musiciens se positionnent véritablement en tant qu'artistes dans cette démarche de sensibilisation. La dimension artistique et la promotion du spectacle vivant est au cœur de ses préoccupations. Et pour cette raison, l'ensemble ne propose d'actions artistiques qu'autour de la diffusion de l'un de ses spectacles ou de la création d'un véritable spectacle.

Les actions artistiques scolaires poursuivent un double objectif de sensibilisation : faire découvrir à de jeunes enfants l'univers du spectacle vivant, mais également, les sensibiliser aux cuivres, instruments généralement assez méconnus, et en difficulté dans de nombreuses écoles de musique. L'initiation est conçue à travers **la pratique de l'instrument par la transmission orale et l'improvisation** (en une après-midi, les enfants sont capables de jouer de deux à quatre morceaux). Pour ce projet, Odysée a acquis un parc "pédagogique" de 40 instruments.

Le travail auprès des amateurs est pour sa part d'avantage tourné vers la sensibilisation à une nouvelle façon de jouer. Odysée leur fait découvrir et pratiquer le théâtre instrumental (jeu par cœur, mise en scène, langage contemporain, rapport du corps, jeu en groupe...)

Le second objectif, tant pour les enfants non-initiés que pour les amateurs, est **l'expérience de la scène et de la représentation publique**. Toutes les actions artistiques sont conçues avec un seul et même but : **se produire face à un public avec Odysée**.

L'expérience de la "scène" peut se traduire sous différentes formes selon le "public" impliqué (scolaire ou amateur), ainsi que l'envergure du projet : Création d'un spectacle à part entière avec Odysée, participation sous forme de scènes à un spectacle d'Odysée, présentation d'un "mini-spectacle" devant un public constitué des parents et autres élèves de l'école.

Pour tous les projets, la mise en scène ou la chorégraphie est abordée, soit directement avec les musiciens d'Odysée soit avec un metteur en scène ou chorégraphe.

Depuis deux ans, Odysée a choisi de développer toujours plus loin la dimension artistique de ces actions artistiques en développant un répertoire contemporain.

« Une immersion artistique et pédagogique qui a permis à tous ces jeunes musiciens répartis en différents groupes de côtoyer des musiciens professionnels, d'aborder l'improvisation et la libre expression musicale, d'être initiés à l'expression scénique, ..., grâce à l'entière implication des musiciens d'Odysée et de leur chorégraphe. De plus, un groupe d'élèves de 3ème cycle (toujours encadré par le chorégraphe) a réalisé de manière quasi-autonome l'avant spectacle : une mise en scène où se mêlent humour, mise en espace, postures et performances musicales, le tout sur une musique originale composée spécialement pour l'occasion. Une expérience riche et innovante pour tous ces jeunes musiciens qui ont découvert (ainsi que leurs parents spectateurs) une autre facette de la musique. »

Jean-Philippe Vanbeselaere

(coordinateur des pratiques instrumentales à l'ENMD de Saint-Omer)

Un projet – un spectacle : Les différents projets possibles

Nous adoptons des démarches différentes selon les publics avec lesquels nous travaillons et selon l'envergure des projets. Chaque projet est ainsi unique et réalisé en partenariat avec la structure d'accueil. Toutefois les contraintes rencontrées et les objectifs visés sont souvent proches d'un projet à l'autre. Aussi, nous avons, au fil des années, mis en place divers types de "scénarios" à dessiner. Tous ces scénarios d'actions culturelles sont en principe accompagnés de la diffusion d'un spectacle d'Odyssée dans la saison du lieu d'accueil, afin de monter un parcours global sur la saison.

- **Création de spectacles**

Créations d'Odyssée pour lesquelles la participation de scolaires et/ou amateurs fait partie inhérente du propos artistique et de la conception du spectacle. La représentation est tout public (**Le Grand Hourvari, Kiosk**). Ce projet accompagne généralement la diffusion du spectacle **Oh**, ou **Parole d'oiseau !** dans la saison

- **Au cœur des spectacles**

Intégration de quelques scènes avec amateurs et/ou scolaires au cœur d'une représentation tout public (**Carnet de notes, Couleurs cuivres, Concert interdit**)

- **Initiation**

Sensibilisation des primaires à la pratique de la musique et des cuivres, et après une initiation, réalisation d'un petit concert ou spectacle avec Odyssée (entre 30 min et 1h) devant les parents et les autres élèves de l'école, en général hors scène. Ce projet s'intitule **Barouf et Ramdam**. Cette initiation se propose également sous une forme adaptée pour les tout petits (maternelles) pour accompagner la diffusion du spectacle **Parole d'oiseau !**.

Créations de Spectacles

avec amateurs et/ou scolaires

- **Le Grand Hourvari**

- **Kiosk**

Le Public

30 enfants maximum de 3ème cycle d'école primaire (CE2 à CM2) :

- soit une classe complète (travail possible en temps scolaire)
- soit des volontaires issus de plusieurs classes, (travail possible en temps scolaire)
- soit des enfants issus de différentes structures (travail difficilement possible en temps scolaire)

Le Déroulement

1 - Initiation

Dans un premier temps, les instruments sont distribués aux enfants.

Le minimum de technique instrumentale pour pouvoir produire plusieurs notes de musiques est abordé. (Le souffle, des doigtés, vibrations des lèvres etc....)

Ensuite, nous apprenons les morceaux (adaptés par Odyssée pour ce public de musiciens en herbe). Pour cela, aucune compétence musicale n'est requise, puisque tout ceci est appris par imitation. Dès que ces quelques thèmes sont intégrés, nous abordons l'improvisation.

Tout ce travail est accompagné par Jean-François Farge à la guitare basse et Denis Martins à la batterie.

Cet apprentissage nécessite au minimum deux interventions de 3 heures. Mais peut tout aussi bien durer sur une année scolaire complète. Dans ce cas, le niveau d'exigence et de difficulté des morceaux sera bien entendu bien plus élevé. Le suivi entre deux interventions est assuré par les professeurs de cuivres de l'école de musique locale et/ou l'intervenant en milieu scolaire.

2 - Mise en situation

Une ou plusieurs répétitions sur le plateau sont prévues pour travailler la mise en scène et la mise en lumière, avec toute l'équipe d'Odysée ensemble et cie (musiciens et techniciens) et du théâtre.

Une visite de ce lieu peut être envisagée !

3 - Représentation

Aboutissement de tout ce travail : la représentation publique sera pour la majorité la première et on l'espère fortement pas la dernière de leur vie!

Pour les organisateurs ambitieux et perfectionnistes des costumes sont les bienvenus.

Pour information, Odysée ensemble & cie travaille régulièrement avec des costumiers professionnels. Les lycées professionnels, peuvent éventuellement être contactés pour effectuer ce travail.

Au cœur des spectacles

Intégration de scènes avec amateurs et/ou scolaires au cœur d'une représentation d'Odysée

1 - Une ou plusieurs représentations sont diffusées en direction du jeune public.

2 - À l'issue de chaque représentation, les enfants désirants découvrir le monde des cuivres et du spectacle sont invités à passer une journée avec les membres d'Odysée.

Initiation :

Elle se déroule selon les mêmes modalités que dans le scénario « cuivres à l'école ».

En fin de journée, un petit concert est donné en public par les nouveaux musiciens accompagnés par Odysée.

Déroulement :

Pour les enfants, l'initiation est conçue à travers la pratique de l'instrument par la transmission orale et l'improvisation. (en une après-midi, les enfants sont capables de jouer de deux à quatre morceaux). Pour ce projet de sensibilisation, Odysée a acquis un parc "pédagogique" de 60 instruments.

L'expérience de la "scène" peut se traduire par la participation des "stagiaires" au spectacle d'Odysée (introduction de scènes pour Couleurs cuivres, Carnet de notes ou encore le Concert interdit), ou création d'une représentation spécifique avec les musiciens de l'ensemble (mini-concert ou représentation à part entière comme pour Le Grand Hourvari, création 2010)

Aussi pour tous les projets, la mise en scène ou la chorégraphie est abordée, soit directement avec les musiciens d'Odysée soit avec un metteur en scène ou chorégraphe.

Initiation

Projet Barouf et Ramdam

La démarche du groupe est difficile à appréhender dans le cadre de conceptions d'apprentissages traditionnelles, mais nous sommes en capacité de promettre une prestation musicale sur une scène à la fin d'une journée d'initiation. C'est promis, ça marche !

Le public

Pour les élèves des écoles de musique pratiquant déjà un instrument à vent depuis au moins un an.

Pour les premier et second cycles :

Le répertoire abordé est constitué de thèmes très simples et laisse une grande place à l'improvisation. Celui-ci est interprété par cœur.

Ensuite, les jeunes musiciens sont mis en espace, sur scène, et peuvent parfaitement intégrer un spectacle d'Odysée.

Ce travail peut se faire sur deux journées, avec 4 intervenants d'Odysée.

Pour le troisième cycle :

Un travail à plus long terme peut être réalisé avec un de nos metteurs en scène ou chorégraphe, pour créer une « petite forme » de spectacle de 10 à 20 min.

Le déroulement

Un groupe de 3ème cycle choisit le répertoire avec le metteur en scène ou le chorégraphe. Une période sera indispensable pour que la formation apprenne la musique par cœur.

Plusieurs séances de travail avec l'intervenant sont à définir avec le groupe (nombre, durée, périodicité). Une séance de travail et une répétition générale avec le metteur en scène ou le chorégraphe et un des musiciens d'Odysée. Représentation en première partie d'un spectacle d'Odysée ensemble & cie.

Besoins techniques

Instruments requis pour les initiations cuivres :

- Odysée ensemble et cie possède 25 instruments.

En plus de ce parc d'instruments, nous acceptons :

- Trompettes, bugles, cornets à pistons ton en sib
- Trombones à coulisse
- Cor en fa /ou cor en mi b et des saxhorns en mi b /ou des cors en si b (idéal pour Odysée)
- Petites basses ou équivalents en sib
- Une batterie complète
- Un ampli de basse

Résidence d'artistes

Lors des répétitions au casino. (Photo DNA)

Odysée ensemble et Cie est pour la troisième année consécutive en résidence à Sarreguemines sous l'impulsion de Jean-Paul Haffner et ce, pour l'association TMF.

La première période de ce troisième volet s'est déroulée récemment entre la scène de l'auditorium et le conservatoire de musique et de danse. Alors que le travail des deux premières années était articulé autour de la musique et du théâtre, cette fois-ci, c'est la chorégraphie qui est au centre de la résidence.

Philippe Genet, trompettiste d'Odysée et Thomas Guerry, chorégraphe membre fondateur de la compagnie Echoa, sont venus partager leur passion de la scène avec les musiciens de TMF.

L'intérêt pédagogique et artistique de cette résidence ouvre aux participants une nouvelle façon d'aborder leur instrument et leur relation à la scène et au public. La deuxième intervention des artistes aura lieu du 20 au 23 avril et comprendra également deux journées d'éveil musical à destination d'élèves d'une école primaire sarregueminoise.

Le troisième week-end de résidence aura pour but de finaliser le travail de cet ensemble musical atypiquement local et de le présenter au public sous le nom de "La bande de Los Borinos" notamment lors des fêtes de la saint Paul.

Association TMF, ensemble de cuivres et de percussions du Conservatoire de Sarreguemines, tél. 03 87 28 13 76, courrier: TMF-cuivressawanadoo.fr

> SARREGUEMINES

Et que sonnent les trompettes

Du côté des Survivors, groupe de l'association sarregueminoise TMF-Cuivres, on s'entraîne dur. Le 27 juin, ils s'intégreront dans le concert de la Saint-Paul donné par le groupe lyonnais Odysée ensemble & Cie. Deux week-ends de rencontre avec leurs homologues de la capitale de la Gaule sont à l'ordre du jour.

> En page 2

MUSIQUE

Salle comble pour le « Concert interdit » samedi soir, salle Vauban

Le groupe lyonnais Odysée a proposé, samedi soir, salle Vauban, son « Concert interdit ». Les spectateurs en redemandent.

Dans un monde en manque d'air, sous un gouvernement ultra écologiste, l'oxygène est rationné et la pratique des instruments à vent devient même interdite. Six musiciens décident de ne

pas s'en laisser conter, et entrent en résistance contre ces décisions. Ils continuent de se produire, en totale clandestinité. À travers ce qui sera peut-être leur dernier concert - d'où le nom de concert interdit - chacun va, à sa manière, proposer une voix musicale qui lui est propre, comme une voix qui s'élève contre ce régime tyrannique.

Anticipant avec une certaine provocation et probablement amplification ce qui pourrait être notre

quotidien demain, le groupe lyonnais Odysée a, samedi soir, captivé les trois cents spectateurs rassemblés dans la salle Vauban autour de cette pièce de théâtre instrumental. Ici on ne parle pas de concert avec des musiciens figés. Ici toute une mise en scène a été réalisée par le chorégraphe Thomas Guerry. Et c'est à du grand spectacle, au rythme soutenu par des musiciens qui, malgré tout, ne manquaient ni d'air ni d'humour, que les auditeurs ont eu droit.

Après leur brillante interprétation, les musiciens-acteurs lyonnais ont été rejoints sur scène par les élèves des classes d'instrument à vent des écoles de musique de Longuenesse, Saint-Martin-au-Laërt et du conservatoire de Saint-Omer. Ces vingt-sept élèves ont ainsi pu être immergés au cœur d'un spectacle professionnel. Ils étaient placés sous la direction de Jean-Philippe Vanbeselære. Plusieurs heures de répétitions furent nécessaires avec la participation du chorégraphe Thomas Guerry. Entre autres difficultés l'impossibilité de grimper sur scène avec sa participation ! Au total le public audomarois a pu se régaler la vue et l'ouïe pendant une heure trente et, au vu des applaudissements nourris, nul doute que c'est un auditoire enchanté qui est reparti de la salle Vauban. ■

Utiliser des instruments à vent quand on manque d'air, c'est gonflé !