

atelier AMADEO

amadeo .

L'Atelier Amadeo

Mode d'emploi

Introduction

1. Qui est Amadeo ? (expliqué aux adultes)
2. Qui est Amadeo ? (expliqué au enfants)
3. Brève description d'une séance.
4. Objectifs et moyens.
5. Avant l'Atelier...
 - Petit échauffement
 - Aspects pratiques

Annexe

L'Avis de J.P. Doppagne

www.amadeo.biz
et
www.mumocom.org

Amadeo productions
307, rue des Coteaux,
1030 Bruxelles
Tel.: 02/ 242 91 37
info@amadeo.biz

Les animations et les activités éducatives proposées dans le prolongement de l'Atelier Amadeo sont proposées par l'asbl Musiques Mosaïques

Introduction.

Ce dossier se veut un outil pratique. Il permet à l'enseignant de préparer la visite de sa classe dans l'Atelier Amadeo, mais aussi de prolonger l'expérience en classe grâce à des fiches techniques d'activités et de fabrication d'instruments.

1. Qui est Amadeo ? (expliqué aux adultes)

Il s'agit, en réalité, d'un ensemble de personnes, artisans, musiciens, pédagogues et artistes qui ont uni leurs talents et leurs compétences dans un projet commun. Le point de départ de ce projet est l'envie de rendre accessible au plus grand nombre, et en particulier aux enfants, les bienfaits que procure le fait de jouer soi-même d'un instrument :

Etre en contact avec la matière, en ressentir les vibrations, mais aussi l'ouverture vers les autres, l'échange et la création de nouveaux univers.

Pour parvenir à ce résultat, les créateurs de l'Atelier Amadeo ont puisé leur inspiration dans les instruments du monde, mais aussi dans leurs expériences respectives.

Certains ont travaillé sur les formes afin d'obtenir une certaine harmonie esthétique, d'autres ont trouvé d'ingénieux mécanismes pour faire surgir des sons de là où on ne les attendait pas, d'autres se sont penchés sur l'aspect pédagogique et l'accessibilité des instruments aux enfants.

Des artistes ont également amené leur pierre à l'édifice en dévoilant quelques-uns de leurs secrets sur la fabrication des flûtes ou sur l'accordage des tubes métalliques par exemple.

Le résultat final, et en particulier l'allure générale de l'Atelier Amadeo, donne l'impression d'avoir été fabriqué par un personnage qui nous invite à pénétrer dans son univers.

C'est cet aspect magique de l'atelier qui a mené à la naissance de son créateur imaginaire : Amadeo, le luthier voyageur.

2. Qui est Amadeo ? (expliqué aux enfants)

Amadeo est un luthier voyageur qui a parcouru le monde les oreilles grandes ouvertes. Il a entendu des sons extraordinaires, des gens qui parlent dans toutes les langues, des musiques provenant d'instruments étonnants, mais aussi le vent, les oiseaux, la mer, ...

Quand il est retourné dans son atelier, il a pris du bois, du métal, de la corde, des peaux, toutes sortes de matériaux et il s'est mis à construire des instruments dans lesquels il a caché tous les sons qu'il a glanés lors de ses voyages.

Quand les enfants jouent de ces instruments, ils libèrent tous les sons qui se mélangent pour les faire voyager dans des pays imaginaires.

3. Description d'une séance (voir aussi texte JP Doppagne)

Une première séance dans l'Atelier Amadeo ressemble à un spectacle interactif.

Sous la direction d'un animateur, les enfants sont invités à créer eux-mêmes des atmosphères musicales et à imaginer des histoires.

L'animateur joue le rôle d'un guide qui propose, stimule, rassemble les idées des enfants et installe l'ambiance...

Au commencement, il y a toujours un départ en voyage, on suit le chemin et on part vers l'aventure.

La suite se construit d'après les idées et les propositions des enfants, ce qui fait de chaque séance un moment unique.

A l'issue de cette première séance, les enfants ont le sentiment d'avoir participé à un grand voyage, dont ils ont été les acteurs principaux.

4. Objectifs et moyens

Les objectifs de l'Atelier Amadeo vont au-delà de l'apprentissage de la musique. En fait, la manipulation d'instruments est un moyen pour atteindre d'autres buts.

L'Atelier Amadeo a pour objectifs de permettre à l'enfant de :

- Développer sa créativité, son imagination, sa sensibilité artistique.
- Se découvrir sous un autre jour, de prendre conscience de ses talents et de ses compétences.
- Communiquer aux autres ses idées et ses émotions, d'échanger, de se socialiser.
- Être valorisé à travers une activité différente de celles qui sont proposées quotidiennement à l'école.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont :

- La découverte et la manipulation d'instruments originaux.
- La création d'ambiances sonores et de musiques par les enfants eux-mêmes.
- La création d'un conte musical sur base des idées des enfants comme fil conducteur de l'animation.
- La prise en charge du groupe par un animateur qualifié, à la fois artiste et pédagogue.

5. Avant l'atelier...

Petit échauffement

Comment se préparer pour un voyage dans l'atelier Amadeo ?

L'atelier Amadeo fait le lien entre le monde des sons et le monde de l'imaginaire. Toutes activités reliant ces deux mondes peuvent donc servir de préparation. Voici une proposition toute simple mais qui met en œuvre une des compétences les plus importantes dans l'atelier Amadeo :

Rêver en musique.

Il s'agit simplement de faire écouter de la musique aux enfants, qu'elle soit classique ou moderne, traditionnelle ou autre (de préférence instrumentale) et de leur demander de dessiner ce qu'ils imaginent.

L'enfant doit alors écouter la musique d'une nouvelle manière, prendre conscience qu'elle suscite en lui des images et des sentiments. Pour faciliter cette démarche, il faut créer une atmosphère propice (lumières tamisées, un moment de silence avant et après la musique,...) afin que l'enfant puisse être à l'écoute de ce qu'il ressent.

Si vous avez à votre disposition quelques instruments de musique, vous pouvez, comme dans l'atelier, leur demander ce qu'ils ont à vous raconter :

Les instruments nous racontent...

Rassemblez quelques instruments (ceux de l'école, ceux des élèves, ceux que vous aurez fabriqués, ...) et proposez aux enfants d'en jouer de différentes manières.

Par exemple :

« Joue de ces maracas comme s'ils étaient Fâchés ! »

« Joue de ce tambourin comme s'il était timide ! »

« Joue de ce xylophone comme s'il était triste ! »

Les enfants peuvent ensuite faire deviner ce que leur instrument exprime.

On peut également inventer toute une histoire !

Connaissez-vous celle de la flûte triste qui un jour tombe amoureuse d'un grand et courageux djembé ?

Aspects pratiques

Pour que les animations se déroulent dans les meilleures conditions, il est utile de prendre en considération les données pratiques suivantes :

Rôle de l'enseignant

Dès son entrée dans l'atelier Amadeo, le groupe est pris en charge par l'animateur. Par son attitude et par son propos, il fait en sorte de garder les enfants à l'écoute, attentifs et actifs.

L'enseignant a également un rôle à jouer. Sa présence et sa participation active aura pour effet de mettre en confiance les plus petits et de « canaliser l'énergie » des plus grands !

Quand un « petit rappel à l'ordre » s'avère nécessaire (eh oui, ça peut arriver !), l'enseignant tâchera qu'il soit le plus discret possible et qu'il ne jette pas un froid sur l'ambiance magique du voyage...

Le fait que l'enseignant montre de l'intérêt pour l'activité encouragera les enfants à rester plus concentrés jusqu'à la fin de la séance.

L'horaire

Pour pouvoir intégrer l'atelier Amadeo parmi toutes les activités de l'école (gymnastique, piscine, morale, religion, ...) un horaire précis doit être établi. Les séances se suivent souvent de manière très rapprochée, ce qui implique une grande ponctualité de la part de l'animateur et des différents groupes.

Si une classe se présente quelques minutes à l'avance, il convient d'attendre à l'extérieur de la salle où se déroule l'animation afin de préserver l'effet de surprise et le plaisir de la découverte.

Les chaussures

Dans l'atelier Amadeo, on joue de la musique avec tout son corps, même avec les pieds ! C'est pourquoi les enfants sont invités à retirer leurs chaussures avant de commencer l'animation.

Ce petit détail ne pose en général aucun problème pour les classes de primaire, mais peut prendre d'autres proportions lorsqu'il s'agit des maternelles.

On peut demander aux parents de prévoir des chaussures « à scratch », ou mettre les pantoufles de gymnastiques, ou, quand c'est possible, enlever les chaussures en classe et venir sur ses chaussettes...

COMPTE RENDU D'UNE SEANCE "ATELIER AMADEO"

à Monsieur Pierre BEAUVOIS
ATELIER AMADEO
Rue Kessels 14
1030 BRUXELLES

Cher Pierre Beauvois,

En réponse à votre demande, je vous prie de trouver ci-dessous mes impressions et réflexions suite à la séance de l'Atelier Amadeo à laquelle j'ai assisté, le 12 octobre 2004, à l'Ecole de Cur-reghem.

L'implantation: la vue

En pénétrant dans le local où se déroulera l'animation, on est d'emblée accueilli par un autre monde, que j'ai envie d'appeler: le monde de *l'inconnu reconnu*. Là, en effet, se côtoient dalles, arbre, tuyaux, roues... tous éléments de la vie quotidienne, mais transposés de manière à évoquer et à suggérer.

La spécificité de cette évocation suggestive réside dans le fait qu'elle ne trouve pas son origine dans une démarche minimaliste, où l'objet créé résulte d'un détournement poétique de l'objet domestique (bouteilles, boîtes, etc.), mais dans la construction en dimensions augmentées d'instruments de musique originaux, basés sur les familles de l'orchestre: vents, percussions, bois, cordes.

L'impact de cette entrée en matière est surprenant: on découvre des "instruments" connus mais dans un aspect magnifié, qui leur donne un petit côté mythique. On se demande donc: que va-t-on en faire? Ou mieux: que va-t-il leur arriver?

L'arrivée des enfants: l'ouïe et le toucher

Emmenés par l'institutrice, les enfants entrent. Ils sont une quinzaine, de classe maternelle.

L'animateur les accueille et leur propose de partir en voyage, avec Amadeo. Les enfants sont invités à se déchausser puis, un à un, ils effectuent un premier voyage en marchant sur des dalles musicales qui produisent chacune une note, formant une mélodie. Formant *les* mélodies, devrais-je dire, puisque chaque enfant adopte une marche spécifique: courir, sauter, sautiller, rapide, lente, en force, en douceur...

Ensuite, les questions de l'animateur alternent avec les réponses des enfants: Où allons-nous? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? ... Ainsi, au gré des suggestions et des évocations des enfants, l'animateur oriente le bateau, détermine la marche, règle la vitesse... A chaque voyage, c'est la rencontre avec un animal, un fantôme, un géant... qui s'exprime par le son, par la résonance du métal, par le souffle du tuyau, par la vibration de la corde. A chaque voyage, c'est la découverte d'un monde sonore, que l'enfant fait surgir avec ses mains et ses pieds. Et là est le génie – le mot est bien pesé – d'Amadeo: chaque monde sonore fonctionne sur la tonalité, sur l'échelle de la gamme occidentale, sur les harmoniques. En partageant les touches ou les cordes d'un instrument avec un camarade, l'enfant passe du son solitaire à l'harmonie; en écoutant les instruments des autres enfants, il passe du rythme personnel à la complexité polyrythmique.

L'interprétation et la création: l'esprit

Si l'expérience en restait à ce stade, elle serait déjà merveilleuse. Mais elle va bien au-delà.

A travers cette approche des sons, l'atelier Amadeo révèle à l'enfant combien le monde est multiple et combien chacun l'interprète et le structure à sa façon. Un même son sera: pour l'un, une chute d'eau; pour l'autre, un bruissement de feuilles; pour un troisième, la marche sournoise d'un chat... Belle image du découpage et de l'interprétation de la réalité que, adultes, les enfants seront obligés d'opérer dans leur cadre de vie.

Semblable démarche – que je n'avais jamais vue ailleurs – constitue un double apprentissage à l'esprit de découverte et à la vie en commun, à l'autonomie et à l'associativité.

Les prolongements: l'école

Une autre idée essentielle de la démarche d'Amadeo, c'est que l'institutrice (teur) participe au "voyage" avec les enfants et fait avec eux l'expérience corporelle des instruments. Lorsque les jeunes élèves seront rentrés dans leur classe, elle (il) pourra partager avec eux les souvenirs de cette expérience et les amplifier en les reliant à d'autres pratiques artistiques: faire dessiner les mondes découverts; les faire chanter, danser, parler; les faire écrire; les faire jouer comme au théâtre; etc.

Bref, les exploitations pédagogiques sont nombreuses, au départ d'un matériau simple. Parce que ce matériau, précisément, est riche d'une multitude de possibles, où le rationnel côtoie l'imaginaire. Comme dans tout art, où la création s'inscrit dans – ou contre – des règles.

Et encore...

A côté de l'influence indéniable qu'un atelier de ce type exerce sur l'éveil artistique – et l'éveil tout court – des jeunes enfants, je tiens à souligner deux points qui m'ont particulièrement touché:

- la haute compétence de l'animateur (sensibilité, écoute, maîtrise du groupe, invention, gentillesse, qualités de conteur et de musicien);
- la magnifique construction des instruments: réalisés en beaux matériaux, ils sont de vrais objets d'art ou sculptures.

Il arrive qu'on apprenne davantage en une seule rencontre qu'en vingt années d'études.

L'atelier Amadeo fait partie de ces rencontres-là.

Pour l'asbl ECLAT,
Jean-Pierre DOPAGNE,
Responsable des cellules Arts et Théâtre.