

« Pour que tous les élèves découvrent ce qu'est la création d'une chanson »
Les Frères VOLO

PROJET D'ATELIER ECRITURE & CHANSON EN MILIEU SCOLAIRE

Objectif principal

Faire découvrir aux élèves les principales étapes de création d'une chanson : du brouillon à son interprétation sur scène

Champs disciplinaires

Musique et arts du son

Artistes intervenants

Frédéric et Olivier Volovitch

06 60 86 16 99

fredovolo@gmail.com

Production associée

ADL Productions

34 Avenue Marcel Ouvrier, 91550 Paray-Vieille-Poste

09 53 63 59 47

contact@adlproductions.fr

Présentation de notre groupe : Les Volo

Volo est un duo de frères. Frédéric et Olivier Volovitch. Frédéric intègre l'école de la rue Blanche en tant que comédien en 1992, Olivier le rejoint à Paris en 1997 pour étudier la philosophie à la Sorbonne.

Le duo se forme officiellement en 2002. Entre les différentes tournées des Wiggles dont Frédéric est l'un des membres fondateurs et Olivier le régisseur général, Volo fait ses premiers concerts, d'abord et surtout dans des bars et autres cafés concert, jusqu'à la sortie de leur 1er disque en 2005.

Depuis le duo a sorti 6 albums studios, un live acoustique et un best of. Avec quelques passages sur les ondes (France Inter, RFI, France Bleu etc.), ils sont avant tout un groupe de scène qui peut compter sur un public fidèle.

Produit en concert par ADL Productions, ils sont continuellement en tournée dans toute la France, l'été en festival. Ils ont entre autres été régulièrement programmés aux Francofolies de la Rochelle et de nombreuses fois à Paris : la Cigale, le Trianon, le Bataclan, l'Olympia...

Aujourd'hui, signé chez le label At(h)ome et toujours édité par SonyATV Publishing, on les retrouve en concert pour défendre leurs deux derniers albums sortis en mars 2022. "Avec son frère" et "17 ans (En acoustique)".

Les frères Volovitch ont aussi écrit pour Zaz, Anne Sila et Pamela Badjogo.

Vous pourrez trouver toutes les informations, tous les clips ainsi que toutes les dates de tournée sur Volo.fr ou aussi Facebook @Volo.Officiel et Instagram @Volo_officiel

Quelques exemples de notre expérience d'animations d'ateliers

Primaire

- 2021 Avec quatre classes de CM1/CM2. Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan (37)
- 2020/21 Avec quatre classes de CM1/CM2. Communauté de Communes du Val de l'Aisne (02)
- 2019 Avec deux classes de CM1/CM2 de l'école Jean de la Fontaine en association avec le conservatoire de Chilly-Mazarin (91)

Collège

- 2021/22 Avec six classes de 6ème. Collège du Val de l'Indre à Monts (37)
- 2021/22 Avec une classe de 4ème. Collège Simone Veille à Neuillé-Pont-Pierre (37)
- 2020/21 Avec des classes de 6ème, 5ème et 4ème, dans le cadre de la résidence « Faire parler les murs » en partenariat avec la DRAC des Hauts de France et la Communauté de Communes du Val de l'Aisne (02)

Lycée

- 2022 Avec quatre classes du Lycée Professionnel Pierre Latécoère à Istres (13)
- 2022 Avec cinq classes 2nd du Lycée Arthur Rimbaud à Istres (13)
- 2019 Avec deux classes de 1ère du Lycée de Mamers (72), suivi d'un concert privé

Stage d'écriture (adultes et adolescents)

Nous animons depuis 5 ans un atelier d'écriture de chansons en association avec l'Aubrière (MJC de Fondettes 37230) à destination d'un public adulte professionnel et amateur. L'atelier se déroule sur 4 jours et se conclut par la restitution sur scène du travail effectué.

Notre projet d'atelier en milieu scolaire

Objectifs généraux

- ✓ Rencontrer des artistes et s'engager dans un travail de création
- ✓ Exprimer ses sentiments, ses émotions par l'écriture, la musique, le chant et le travail d'interprétation
- ✓ Partager avec des artistes l'expérience d'un processus de création, la découverte de ses difficultés et les moyens de les surmonter

Aller plus loin : Développer la dynamique de groupe autour d'un projet culturel et de l'écriture collaborative - Travailler son expression orale et écrite - Explorer et d'enrichir son imaginaire - Éveiller sa curiosité - Se découvrir de nouvelles capacités - Exprimer et traduire ses sentiments - Comprendre un texte et l'interpréter - Travailler son expression orale - Favoriser l'écoute et l'échange - Développer la dynamique de groupe - Découvrir de nouveaux univers artistiques

Public visé

Élèves de tous niveaux de classe de l'élémentaire au lycée aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire et/ou extra-scolaire. Notre démarche s'inscrit dans un travail de préparation avec les équipes éducatives et pédagogiques.

Même si ce dossier est principalement construit autour de notre capacité à intervenir en milieu scolaire, nous sommes aussi motivés pour adapter notre travail avec d'autres structures et pour d'autres publics.

Nous pensons à des interventions en EHPAD, ou auprès d'adultes en difficultés, en processus de réinsertion, qui se trouvent le plus souvent éloignés des dispositifs artistiques.

L'idée étant en allant à leur rencontre, de leur offrir la possibilité de s'exprimer à travers le chant et l'écriture de chanson. En partant de leurs vies, de leurs histoires, de leurs mots, certains pourraient découvrir que cette expression artistique est aussi pour eux.

Axes pédagogiques de réinvestissement possible dans le cadre du socle commun

- D1.1 – Langue française orale et écrite
- D1.4 – Langage des arts et du corps
- D2 – Méthodes et outils pour apprendre
- D3 – Formation de la personne et du citoyen
- D5 – Représentations du monde et de l'activité humaine

Mise en œuvre du travail interdisciplinaire de maîtrise de la langue

Maîtrise de la langue écrite

- Exprimer une pensée personnelle et éprouver les nuances du langage pour mieux communiquer, créer et imaginer
- Mettre en œuvre la dimension esthétique de l'écriture
- S'exercer à l'écriture longue : travailler son brouillon, tenir compte des remarques pour améliorer et amplifier sa production écrite
- Expérimenter le processus de création

Maîtrise de la langue orale

- Lire pour autrui, lire à voix haute pour relire, éprouver le sens de son propos oral devant ses pairs
- Mettre en voix des textes personnels : place de la voix, rythme, diction, gestuelle
- Apprécier la dimension esthétique et créative de la parole
- Découvrir et pratiquer la prise de parole en public

Mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturel

Fréquenter (*Rencontres*)

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques

Pratiquer (*Pratiques*)

- Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
- Mettre en œuvre un processus de création
- Concevoir et réaliser la présentation d'une production
- S'intégrer dans un processus créatif
- Réfléchir sur sa pratique

S'approprier (*Connaissances*)

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
- Mettre en relation différents champs de connaissances
- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques
- Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité
- Adopter les conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect

Mise en œuvre du parcours avenir

Découverte des familles de métiers relatives au domaine de la production artistique et du spectacle vivant (aussi bien les métiers artistiques que techniques)

Exemple de déroulé d'un atelier court (1 jour – 6 heures)

En amont : Prise de contact avec l'établissement afin de recueillir les attentes des enseignants, les objectifs qu'ils ont fixés pour les élèves participants aux ateliers ainsi que les thèmes qu'ils souhaitent travailler avec leurs élèves.

Matinée

① Choisir et travailler le thème (1h30)

- Temps de présentation
- Recherche du thème, recherche des mots clés et des rimes
- Division de la classe en plusieurs groupes de 5 élèves pour travailler sur un refrain

② Produire le refrain (1h30)

- Présentation des refrains travaillés par tous les groupes
- Choix du refrain par la classe
- Échanges autour du thème et vote pour en valider l'angle de travail avec lequel la classe va pouvoir construire des couplets

Après-midi

③ Choisir la mélodie et écrire les couplets (1h30) : écriture collaborative

- Proposition de mélodies par les frères Volo
- Choix de la mélodie finale par les élèves
- Répartition du travail entre les groupes pour l'écriture des différents couplets
- Écriture des couplets (sur la base d'un couplet par groupe)

④ Finaliser le texte et mettre en place de la chanson (1h30)

- Travail dans le détail des couplets, mise en commun des idées entre les groupes, et validation du texte définitif
- Construction de la structure de la chanson : alternances couplets / refrain, ordre des couplets, ...
- Travail pratique de chant de la chanson produite dans la journée

Exemple de déroulé d'un atelier long (10h et plus)

① La rencontre

Invitation de tout ou partie des classes de l'établissement à découvrir notre univers autour d'un mini-concert de 5 ou 6 titres. En fin de représentation, un temps d'échanges avec les élèves est proposé afin de nous présenter, de parler de notre parcours et bien sûr répondre aux questions que les élèves auraient envie de nous poser. Ce temps de rencontre peut être reproduit plusieurs fois afin d'adapter le nombre d'élèves présents au temps d'échange de à la fin du concert.

② L'ouverture aux métiers du spectacle vivant

En s'appuyant sur plusieurs thèmes comme une tournée, l'enregistrement, le tournage d'un clip, la promotion d'un album, etc... les élèves pourront choisir avec leurs professeurs autour de quels aspects de notre métier ils auraient envie d'approfondir leurs connaissances.

③ L'écriture

En partant de leurs vies, de leurs émotions, de leurs mots, les élèves participant au projet seront amenés à se mettre d'accord sur un thème de chanson. Habituellement, nous ouvrons la discussion par petits groupes au début avant de passer au collectif et ainsi choisir le thème dont ils ont envie de parler. Une fois l'idée trouvée, nous développons avec eux la construction du morceau : le travail des couplets, l'identification d'un refrain, le déroulement de l'histoire et l'écriture en tant que telle.

④ L'interprétation

En définissant avec eux si la chanson se chante en groupe, en version chorale ou en solo, en répartissant les phrases et les couplets, nous pourrions amener le groupe d'élèves concerné à ressentir l'humeur d'une chanson et, ainsi, à leur faire déterminer la bonne manière de l'interpréter. Le travail se portera, au-delà de l'aspect strictement vocal, sur ce que l'on peut y mettre comme jeu d'acteur et comme éléments propres à véhiculer des émotions.

⑤ La répétition

Une fois la chanson écrite, composée et arrangée, les élèves découvriront le travail de répétition. L'idée est de les inviter à faire mieux à chaque fois, de se synchroniser avec les autres, de ne pas avoir peur de se tromper, de recommencer inlassablement, de se faire diriger, d'accepter ses fragilités, et au bout du compte, de comprendre que c'est ce travail qui permet de progresser.

⑥ Le rendu final

Enregistrement de la chanson chantée par les élèves ou tournage d'une vidéo dans laquelle les élèves pourront interpréter eux-mêmes leurs paroles.

Ce canevas est, bien entendu, totalement modifiable pour le rendre parfaitement adapté à vos attentes, vos objectifs et vos organisation pédagogiques propres.

Déclinaisons des éléments artistiques visés par les ateliers

① La mélodie

Rechercher ensemble une mélodie sans texte au départ. Montrer comment en enchainant les mêmes accords on peut inventer différentes mélodies. Que chaque élève découvre vers quel type de mélodie il est emmené naturellement. En partant de différents instruments, qui jouent les mêmes accords, voir comment leurs propositions peuvent être influencées par les sons et les couleurs propres de ces instruments (par exemple le ressenti des élèves écoutant le son d'un piano sera souvent différent de celui évoqué par le son d'une guitare). De même, ce travail sera réalisé, en gardant les mêmes accords, mais en faisant varier le tempo afin de découvrir l'influence de ce paramètre sur la mélodie en construction.

② L'analyse

En partant de plusieurs chansons tirées de notre répertoire, nous pourrions analyser avec les élèves les choix musicaux que nous avons faits pour mettre en valeur nos textes. Une musique enlevée pour un propos triste ? Une mélodie grave pour une histoire légère ? Quel style pour quel sujet ? Une balade pour parler d'amour ? Un reggae pour défendre des propos engagés ?

Les questions relatives à l'arrangement musical d'une chanson, à la tonalité, à l'introduction, à l'intérêt d'un pont, aux changements de tempos, aux solos etc... seront également abordées afin de leur donner aux élèves une perspective globale de l'impact des éléments musicalement objectivables sur les ressentis, par nature totalement subjectifs, des auditeurs. Nous profiterons de cette étape pour aborder notre façon de travailler, dans la dynamique de notre

duo puisque, malgré notre lien fraternel, nos méthodes diffèrent grandement.

③ Le chant

Basé sur des exercices de respiration, l'objectif est de permettre à chaque élève de découvrir sa voix et ses capacités propres :

- Comprendre où se situe sa tessiture
- Qui est à l'aise dans les graves ?
- Qui l'est dans les aigus ?
- Entendre où est la note juste
- S'initier aux écarts de notes
- Comprendre un rythme
- Chanter au bon tempo
- Inventer un rythme avec son corps, sa bouche, et surtout essayer de le tenir
- Apprendre à s'entendre en chantant à plusieurs
- Construire des chœurs

Interactions

Les surprises

À la manière des spectacles de rue, nous aimons proposer des petits concerts dans des lieux atypiques comme la cour, un gymnase, les couloirs, etc... et à des moments surprenants : ouverture de l'établissement le matin ou pendant les changements de classes. Le personnel de la Vie Scolaire peut y être associé. Accompagnés de nos seules guitares acoustiques, sans avoir besoin d'aucun moyen technique, de la déambulation à travers l'établissement, à la parade dans le quartier, tout est envisageable et peut s'imaginer facilement en fonction des attentes et des objectifs des équipes.

Au sein des cours

En cohérence avec les compétences du socle commun et des parcours éducatifs présentées préalablement, nos interventions peuvent également s'élargir dans la mise en œuvre des référentiels disciplinaires comme le Français, l'Histoire, l'Histoire des arts les Langues Vivantes ou l'Education Musicale.

- ✓ Français : différence entre chanson et poésie. Mise en musique de textes en alexandrins, ...
- ✓ Histoire : la place de la chanson engagée, place de la satire et de la critique des pouvoirs politiques et/ou religieux, ...
- ✓ Éducation musicale : la place du solfège quand on est autodidacte, découverte des instruments, travail sur les rythmes, les tempos, ...

Notre univers et les jeunes

Nos chansons balayent énormément de sujets et nos thèmes se veulent universels. Dans les faits, notre public vient souvent à nos concerts en famille, avec leurs enfants, prouvant si besoin en était, que notre répertoire s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des enfants et des adolescents.

<i>Devoir de mémoire</i>	Allons enfants - Jours heureux – La mémoire
<i>L'engagement politique</i>	À priori - Il paraît - Aucun doute
<i>L'adolescence</i>	Hier - 17 ans - Grand frère - Ils nous apprennent
<i>La relation amoureuse</i>	T'es belle - C'est toi - Rire aux éclats
<i>La séparation</i>	Ma petite chanson - En vérité - Montréal - L'amoureux
<i>Le mal-être</i>	Un petit peu - Comme tout le monde - J'ai beau
<i>Le quotidien</i>	Dimanche - Café préféré - L'interprétation - Syndrome
<i>Le temps qui passe</i>	Toujours à côté - J'ai retrouvé - Tu connais – Disons
<i>L'économie</i>	Le MEDEF - Réguler - Au cas où - C'est leur guerre
<i>La mort</i>	Une ballade - Évidence - Tabarnak – Obligé
<i>La famille</i>	Heures pleines - Joséphine - Comme si – Fiston
<i>L'humour</i>	Histoire sympa - Krumpf - C'est pas tout ça – Dégage

Propositions budgétaires

Le groupe intervient en duo. Les défraiements ne sont pas compris dans le coût horaire ci-dessous.

➤ Coût horaire par intervenant : 50€

Le nombre d'heure d'un projet dépendra du nombre de classes/groupes et/ou de chansons à produire. Le calcul s'effectue sur la base d'un temps de travail, à minima, de 6h/classe/chanson. Une augmentation du temps accordé par classe et par chanson est possible pour permettre d'aller plus loin.

Les propositions sont données à titre indicatif. Chaque projet est unique et pourra faire l'objet d'adaptions spécifiques en fonction des besoins des équipes.

Quelques exemples :

Nombre de classes	Nombre de chansons par classe	Volume horaire nécessaire	Journées d'intervention	Coût
1	1	6h	1	600€
1	2	12h	2	1200€
3	1	18h	3	1800€
5	1	30h	5	3000€

Pour aller plus loin :

Concert de présentation ou de clôture :

- Représentation en duo : 900€ (hors défraiements)

Enregistrements des projets : les chansons écrites pendant les ateliers pourront être enregistrées par les artistes, en qualité studio

- Enregistrement musique (*entre 1 et 3 chansons*) : 300€
- Enregistrement musique et paroles (*entre 1 et 3 chansons*) : 400€

Défraiements :

Si la prise en charge n'est pas directe, les défraiements repas et hébergement sont calculés sur la base du tarif *Syndeac* en vigueur et facturés ensuite à l'organisateur.

Cela comprend :

- La prise en charge des repas sur les journées d'intervention
- Si plusieurs journées d'intervention se suivent, les petits-déjeuners et les diners
- L'hébergement pour deux personnes

Les intervenants se déplacent en train ou voiture selon le lieu d'intervention. Sur les projets ponctuels, le remboursement se fait sur facture (billets de train ou indemnités kilométriques). Sur les projets longs nécessitant plusieurs allers/retours, un forfait transports sera prédéfini par les parties.

A noter : les transports entre le lieu d'hébergement et le lieu d'intervention sont également à prendre en compte.