

Les Dominicains
DE HAUTE-ALSACE
Centre Culturel de Rencontre

Dossier pédagogique

Niveaux suggérés : 4e/3^e

©Stephanie Schweigert

Alpha Dog Project #ADP CRÉATION ÉDUCATIVE TRANSFRONTALIÈRE GRENZÜBERSCHREITENDES SCHULPROJEKT

Dossier pédagogique réalisé par les Dominicains de Haute-Alsace

Ce projet éducatif transfrontalier vise à susciter la rencontre entre de jeunes Français et Allemands autour d'un projet culturel et musical.

L'objectif est de créer, en utilisant un outil quotidien, le smartphone, un ou plusieurs clips vidéo dans des formats originaux (par exemple à la manière des chaînes musicales, d'un film d'animation, d'un récit, d'une œuvre surréaliste, etc.)

Le support musical choisi est une œuvre intitulée *Alpha Dog*, écrite par le jeune compositeur américain **Kenji Bunch** et interprétée par l'ensemble **Spark**. Cette œuvre aborde la question des relations sociales et de la communication. Cette question de l'autre, de la socialisation au travers du groupe est un aspect essentiel de l'adolescence : elle constitue la thématique de départ du travail de création.

Contact : Marion Schmitt - Chargée du secteur des relations avec le public

m.schmitt@les-dominicains.com

+33 (0)3 89 62 21 89 / +33 (0)6 18 81 14 86

Sommaire

I.	Le projet <i>Alpha Dog Project</i>	I
II.	Note d'intention de Daniel Koschitzki	3
III.	Note d'intention d'Olivier Garouste	4
IV.	Le planning	5
V.	Les artistes : Daniel Koschitzki (Ensemble Spark) et Olivier Garouste	6-7
VI.	Le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace	8-9
VI.	Petit guide à l'usage des jeunes spectateurs	10
VII.	Liens Web	II

II - Note d'intention de Daniel Koschitzki (de l'ensemble Spark)

« La communication et l'interaction sociale sont les deux principaux aspects de ce projet visant à créer un échange culturel entre jeunes Français et Allemands. Nous souhaitons aborder ces thèmes du point de vue de l'art, par le biais d'une de nos œuvres récentes. L'objectif est de créer une visualisation de ces aspects de communication / relation / interaction sociale.

Nous avons choisi une de nos œuvres récentes : *Alpha Dog*, composée en 2011 pour l'Ensemble Spark par Kenji Bunch, l'un des artistes les plus prometteurs de la jeune scène musicale américaine.

Dans cette œuvre en trois mouvements, Kenji Bunch crée une superposition de voix qui semblent par moments tenter d'asseoir leur domination, tout comme une portée de chiots apprend la hiérarchie sociale par la bagarre et les postures adoptées.

Dans ces trois brefs mouvements influencés par le contrepoint de l'époque baroque et évoquant des sensibilités post-minimalistes, les cinq voix insistent sur différents motifs rythmiques et mélodiques ou différentes harmonies qui modifient sans cesse la perspective de l'auditeur.

Les modes de communication et d'interaction sociale entre chiens peuvent aisément être transposés aux interactions humaines. En effet, la socialisation au travers du groupe est un aspect essentiel de l'adolescence et de nombreux phénomènes observables chez les animaux sauvages peuvent y être retrouvés. Ainsi, les jeunes ayant des origines sociales et des intérêts communs se rassemblent au sein de groupes. La plupart de ces groupes ont un chef, « l'alpha », des suiveurs, des soutiens et bien sûr des ennemis, eux aussi organisés en groupe. Il est difficile pour les adolescents de trouver leur identité personnelle et leur place au sein de ces réseaux complexes, c'est pourquoi il nous semble que, d'une certaine manière, la structure d'*Alpha Dog* reflète également leurs luttes quotidiennes.

Cette perspective ouvre de vastes perspectives artistiques, en particulier **l'exploration de la structure de l'œuvre et le développement d'idées pour donner à voir ces thématiques.**

Nous pourrions introduire certains aspects musicaux d'*Alpha Dog* en présentant le hoquet médiéval, le *ricercar* de la Renaissance et le contrepoint baroque. Tous ces principes reflètent les aspects de communication et d'interaction entre différents rôles ou voix. Ils peuvent être facilement repérés dans la musique d'*Alpha Dog*, et il serait très intéressant pour les élèves de les relever dans la partition et de jouer ces rôles. Cela les aiderait à comprendre ce qui se produit dans la musique et à transposer ces faits dans leur réalité.

Il serait également pertinent de présenter aux élèves nos instruments, de leur expliquer les possibilités de chacun ainsi que la manière dont ils s'équilibrent au sein de l'ensemble et comment la communication entre ces instruments radicalement différents fonctionne.

Les possibilités de visualisation sont elles aussi nombreuses : chaque classe pourrait travailler sur un mouvement et choisir une approche totalement différente.

Une classe pourrait écrire un script de clip, mettant en scène des aspects de communication dans leur vie, comme par exemple dans ce clip réalisé par Olivier Garouste : <https://vimeo.com/130748153>.

Une autre classe pourrait travailler le sujet d'une manière très conceptuelle, à l'aide de formes et de couleurs abstraites, ou par le biais de l'animation.

La superposition des voix pourrait également être reflétée dans la vidéo, comme dans cet autre clip d'Olivier : <https://vimeo.com/89957698> ; des impressions et aspects très différents pourraient apparaître dans la vidéo comme des couches superposées (la nature, les animaux sauvages, les interactions entre animaux dans un zoo, une portée de chiots chez un éleveur, la vie quotidienne d'adolescents, la vie au sein d'un groupe de jeunes, la vie dans la rue, les gangs) ; différents formats pourraient également dialoguer (8 mm, cinémascope, etc.)

Alpha Dog pourrait aussi inspirer des clips plus longs. La musique pourrait apparaître à certains moments de la vidéo - ou non. Nous pourrions également imaginer une conversation entre la musique de Spark et les vidéos réalisées par les élèves, l'intégration de ces œuvres au sein du concert ou encore un dialogue entre le travail des élèves et le couvent, une manière d'instaurer un dialogue entre l'ancien et le nouveau, la tradition et l'innovation.»

III - Note d'intention d'Olivier Garouste

L'objectif de ces ateliers avec les élèves est de créer une « matière vidéo » en faisant interagir différents formats et différentes énergies pour créer un « clip collage » : un clip « organique », en dialogue avec la musique de l'ensemble Spark.

Les élèves vont fabriquer puis coller les images qu'ils auront collectées en leur donnant du sens par un rythme, des intentions et un thème : la meute, thème principal d'Alpha Dog, l'œuvre musicale de Kenji Bunch. Un grand mix en trois mouvements pour suivre les déambulations et les recherches d'une adolescente qui cherche sa place.

Après avoir défini les principes de tournage, le projet est de filmer, avec une caméra vidéo ou un smartphone, des images d'espaces extérieurs (lieux de vie, monuments, nature), des images qui viennent de notre monde par le biais de la télé, des écrans d'ordinateurs, mais aussi les élèves eux-mêmes dans des saynètes que nous aurons définies pour donner une direction à ce clip. Toutes ces images tournées constitueront la matière première de notre clip.

Film impressionniste, film collagiste : les vidéos s'entrecourent et se recherchent tout au long du concert, pour arriver à des moments de rencontres avec toujours quelques accrochages.

De l'idée initiale en fonction de la musique et du thème, aux enregistrements en image par image, en prise de vue réelle, avec différents type de caméra, en passant par le montage et jusqu'à la projection, chaque étape est une réécriture.

Par ce projet, nous suivons les différentes étapes de la fabrication d'un clip d'image narratif.

IV. Le planning

Jeudi 13 octobre 2016

Rencontre de cadrage entre les partenaires institutionnels : CCR Les Dominicains de Haute-Alsace, DARILV et Grenzüberschreitende Kooperation Regierungspräsidium Freiburg.

Jeudi 10 novembre à 18h

Les artistes rencontrent les enseignants aux Dominicains de Haute-Alsace pour leur présenter le projet.

Jeudi 1er décembre à 13h30

Les artistes rencontrent les élèves et leurs enseignants aux Dominicains de Haute-Alsace pour leur présenter le projet. Goûter pris en commun à l'issue de la rencontre.

Décembre 2016 > avril 2017 : Ateliers

Quatre interventions d'1h30 à 2h sont programmées en décembre, janvier, mars et avril.

Les artistes suivent le projet et se rendent en binôme dans les classes d'un côté du Rhin le matin, de l'autre côté l'après-midi.

Jeudi 9 février 2017 à 14h30 : Concert

A mi-parcours, les élèves assistent au concert de Spark donné pour un public de collégiens et lycéens dans la Nef des Dominicains à Guebwiller.

Jeudi 18 mai 2017 : Restitution du projet

Fin du parcours et présentation des réalisations des élèves aux Dominicains de Haute-Alsace qui assisteront également à une séance du *Voyage astral*, œuvre de François Moncarey et Ramona Altschul présentée dans le dôme installé dans le Cloître.

V - Les artistes

Spark - The Classical Band

Constitué de cinq jeunes musiciens allemands - **Daniel Koschitzki** (flûte à bec, melodica, chant), **Andrea Ritter** (flûte à bec), **Stefan Glaus** (violon, viole), **Victor Plumettaz** (violoncelle) et **Mischa Cheung** (piano) - **Spark** a connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante.

Partageant un même goût pour l'innovation dans la musique classique, alliant la subtilité et la précision d'un ensemble de musique de chambre à l'énergie et au mordant d'un groupe de rock, ce quintet décoiffant révèle la musique à un public nouveau.

Évoluant avec virtuosité et nonchalance entre différents styles musicaux, combinant les œuvres des maîtres de la musique classique avec celles de l'avant-garde contemporaine, **Spark** présente une musique de chambre passionnante qui enthousiasme le public. Pôle d'attraction de nombreux festivals, du festival Beethoven à Bonn à La Folle Journée de Nantes, l'ensemble s'est produit dans des salles aussi célèbres que le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Barbican à Londres, la Konzerthaus de Berlin ou encore le Gran Teatre del Liceu à Barcelone.

Leur premier album, publié en 2010, a obtenu en Allemagne le prestigieux prix « Echo Klassik » dans la catégorie « Classique sans frontières ». Un deuxième album, intitulé *Wild Territories* est paru en janvier 2015 et prolonge la vision audacieuse de cet ensemble, l'un des plus prometteurs de la scène internationale !

Pour ce projet mené avec des collégiens français et allemands, l'œuvre choisie comme support est une composition de Kenji Bunch, jeune altiste et compositeur prometteur de la jeune scène musicale américaine.

©Stephanie Schweigert

©Stephanie Schweigert

Olivier Garouste

En résidence aux Dominicains de Haute-Alsace pour la saison 2016-2017, **Olivier Garouste** est réalisateur, manipulateur d'images et s'intéresse à différentes techniques vidéo.

Ses réalisations sont diverses et variées : documentaire avec « Rond-Point Paris Beyrouth » et « Les Saintes Ellipses », court-métrages avec « Ça tourne court », primé au Festival Indépendant du film de New York, vidéo-clips, web-documentaires et films publicitaires.

Olivier Garouste affectionne les réalisations sur scène et en direct : du théâtre à la musique live (Jazz à la Villette, Banlieue Bleue, Elysée Montmartre, Batofar) en passant par l'improvisation jazz, rock ou électro...

Il a également multiplié les collaborations avec la compagnie le Zéphyr, pour le Théâtre du Rond-point, avec Matthew Shipp, Jonathan Pontier, etc.

En 2016, il a signé les visuels du ciné-concert « Billie Holiday, Passionnément ! » avec Paul Lay, lauréat du fameux prix Django Reinhardt et accueilli aux Dominicains lors de la saison 2015-2016.

VI - Le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace

Qui sommes-nous ?

Ancien couvent situé au sud de l'Alsace, au carrefour de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, le Centre Culturel de Rencontre Les Dominicains de Haute-Alsace se consacre aujourd'hui tout entier à la musique et aux arts numériques.

Les religieux ont quitté les lieux à la Révolution. Depuis 1826, ce sont les artistes qui font vivre le bâtiment.

Dans cet édifice à l'architecture remarquable et à l'acoustique exceptionnelle, dédié à l'accueil et à la production de spectacles, éclosent des projets artistiques uniques.

La programmation, éclectique et non conformiste, passe du rock au baroque et des musiques anciennes aux musiques actuelles en un claquement de doigts. Chaque spectacle est conçu comme une expérience unique et immersive.

Ici, on cultive l'inattendu, on bichonne la transgression, on rêve de subversion. On se déchausse pour écouter du classique, les doigts de pieds en éventail ; on se love dans un transat pour une projection vidéo dans le cloître; on s'allonge pour écouter au chœur supérieur, les yeux rivés sur le ciel découpé par les arcs gothiques, les musiciens installés à l'étage en dessous...

Bousculer les codes, secouer les habitudes, ouvrir les esprits pour s'ouvrir aux autres: tel est le credo. Car oser, c'est aussi et surtout décomplexer le rapport au lieu, au spectacle et à la culture en général.

Quand ouvrir les portes en grand permet d'ouvrir les cœurs et les esprits : bienvenue aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller !

Les actions de médiation

Diffuser la culture, la rendre accessible à tous est au cœur du projet du CCR. Pour que chacun se sente chez soi et parce que la différence se mesure dans les plus infinis détails, cela commence dès l'arrivée, avec un accompagnement personnalisé, en plus d'un tarif adapté. La confiance installée, la curiosité peut s'exercer en toute liberté : un terrain propice à l'interactivité et à la créativité. Les actions de médiation entreprises aux Dominicains, qu'elles s'adressent aux enfants ou aux adultes, visent toutes cet objectif : révéler puis faire partager cette petite part de créativité nichée au cœur de chaque individu, qui fait de chacun un être humain.

Le Centre AudioVisuel (CAV) est un laboratoire de création numérique installé au cœur du couvent des Dominicains dont les productions s'exportent dans le monde entier. A l'ombre du cloître, sous les voûtes de grès rose, les artistes en résidence disposent d'un équipement technique de pointe. Un écrin propice à la création.

Les résidences

A la fois hors du temps par son architecture et aux avant-postes de la technologie par les outils dont il dispose, le couvent offre aux artistes en résidence un lieu de création unique, havre de paix associant entière liberté et accompagnement personnalisé. Les projets privilégiés sont ceux présentant à la fois une grande liberté de ton et une volonté forte de partager. Car l'artiste a un véritable rôle social à jouer. En résidence dans cet écrin, les artistes bénéficient de compétences techniques, d'un soutien et d'une confiance dénuée d'enjeux économiques. Sans oublier le contact direct avec le public. Une démarche globale qui fait des Dominicains de Haute-Alsace un véritable passeur de culture.

Diffusion

Le couvent exporte son savoir-faire en proposant à la diffusion des spectacles hors des sentiers battus. Cette saison, le CCR propose les spectacles suivants à la diffusion : Babylon Cosmos Tour ou quand des chanteuses lyriques s'emparent des chansons de Peggy Lee, ABBA, Beyoncé, sans oublier Monteverdi; Les Ombres Errantes ou comment interpréter la musique classique en ombres; La Passion selon Saint Matthieu ou comment illustrer une œuvre de Bach en peinture sur sable; Dans la Boutique Fantastique, spectacle poétique pour deux comédiens et neuf marionnettes et Icebergs, installation à méditer sur la fonte des glaces et le réchauffement climatique.

www.les-dominicains.com

VI – Petit guide à l’usage des jeunes spectateurs

Ce petit guide voudrait être un rappel à la courtoisie, au respect du voisin, à la civilité, pour préserver la qualité du délicieux moment que veut être le spectacle.

La salle de spectacle n’est pas un restaurant : sans doute puis-je m’abstenir de boire ou de manger des biscuits, des bonbons et autres gourmandises juste le temps du spectacle. Je mange et bois avant, je pourrais manger et boire... juste après.

En attendant que tous les spectateurs se soient installés, je peux librement discuter avec mes amis. J’en profite parce qu’**une fois le spectacle commencé, c’est motus et bouche cousue**. Je peux aussi en profiter pour observer attentivement la salle, la scène, les instruments ou les objets qui s’y trouvent...

On me demande d’**éteindre mon téléphone portable**, je l’éteins. Comment imaginer suivre un concert ou une histoire si tous les téléphones portables se mettent à sonner régulièrement ? **Je n’ai**, de toute façon, **pas besoin d’être joint**, je suis au spectacle et ce moment est à moi, juste à moi. Je me déconnecte pour en profiter pleinement.

Le spectacle commence... Si la lumière de la salle s’est éteinte, j’attends que la scène s’illumine **en silence**. **Je profite de ce silence** qui m’aide à entrer dans la magie du spectacle qui va commencer...

Je peux sourire, rire, éclater de rire, être ému ou surpris... J’ai même le droit de ne pas aimer ce qui m’est proposé. **Mais je me rappelle que je ne suis pas seul dans la salle** et que si je parle fort, je crie, je critique ouvertement ou que je m’agite, cela gênera les autres ! Je ne comprends peut-être pas tout, c’est bien normal, le spectacle nous pose souvent des questions, nous force à nous interroger... **Je garde précieusement ces interrogations dans ma tête et les partagerai plus tard** avec mes camarades.

Le spectacle se termine, **je remercie les artistes** pour ce qu’ils viennent de m’offrir. Que le spectacle ait été apprécié ou non, je les remercie pour ce qu’ils ont bien voulu partager avec moi, pour l’échange privilégié que j’ai pu avoir avec eux ! Pour dire merci, **on applaudit des deux mains** ! Je me dirige vers la sortie... Chouette, je prolonge le plaisir du spectacle en échangeant mes impressions avec mes amis.

VII – Liens Web

Les liens suivants proposés semblent intéressants pour approfondir certains points suggérés du dossier pédagogique :

► Liens Web

Site officiel de **Spark**

<http://www.spark-the-classical-band.com/>

Vidéos YouTube

Alpha Dog

<https://www.youtube.com/watch?v=Df0uiYuaBRc>

Olivier Garouste

<https://www.youtube.com/watch?v=AL-uX4XbZ4I>