

ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET SOCIALES

VIOLONCELLE & DIRECTION ARTISTIQUE CELLO SOLO & ARTISTIC DIRECTION OPHÉLIE GAILLARD

L'ENSEMBLE PULCINELLA

Depuis 2005 Pulcinella réunit un collège de solistes et chambristes virtuoses membres des formations les plus prestigieuses et réunis autour d'une passion : l'interprétation sur instruments historiques. Ces musiciens réalisent un travail approfondi sur le son et l'articulation, revisitent quelques-unes des pages majeures du répertoire, et s'attachent à découvrir des oeuvres inédites ou méconnues.

Les cinq enregistrements de l'ensemble (consacrés à Vivaldi, Boccherini et Bach, puis Carl Philipp Emanuel Bach) ont reçu les éloges de la presse et les plus hautes distinctions discographiques (Diapason d'Or de l'année, Choc Classica, ffff Télérama...). Le collectif collabore régulièrement avec les meilleurs chanteurs de la jeune génération et se produit dans les salles les plus prestigieuses (Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Arsenal de Metz, Festivals de Beaune, Radio France et Montpellier, Pontoise, Colmar, Vézelay...)

Pulcinella développe également une politique engagée notamment sur son territoire de résidence, l'Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis afin de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre.

LE COLLÈGE ARTISTIQUE

Pulcinella est né sous l'impulsion d'un collège d'artistes majeurs de la vie musicale internationale mené par sa directrice artistique Ophélie Gaillard. Au sein du collège, les choix artistiques et pédagogiques sont pris collectivement : le travail musical se fait sans direction verticale, dans un souci constant de dialogue, d'exigence artistique et d'émulation. La créativité qui en ressort est sans cesse nourrie par la diversité des champs de compétence de chacun des membres du collège.

OPHÉLIE GAILLARD

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique.

Élue "Révélation soliste instrumental" aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, le Royal Philarmonic Orchestra ou le New Japan Philarmonic.

Membre fondateur du Pulcinella Orchestra, elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels, travaille en étroite collaboration avec danseurs et comédiens et enregistre pour Aparté plusieurs intégrales saluées par la presse : Bach, Britten, Schumann, Fauré, puis Chopin et Brahms.

Pédagogue recherchée, elle donne des masterclasses en Asie, en Amérique latine et centrale, et est invitée comme membre de jury de concours internationaux comme celui de l'ARD. Elle est nommée professeur à la Haute École de Musique de Genève en 2014.

> Les musiciens de Pulcinella jouent avec une fluidité poétique et sensible

> > Diapason

Gaillard's group, Pulcinella, pitch their performance just right: joyously lively, never crass

The Times

Des talents qu'Ophélie Gaillard a réunis pour fêter son aventure avec l'Ensemble Pulcinella, dont elle est l'âme et l'archet directeur, dans une ambiance d'une irrésistible bonne humeur

Jacqueline Thuilleux

LA MÉTHODE PULCINELLA

Depuis plus de dix ans, notre collectif de musiciens réuni au sein de l'ensemble Pulcinella consacre une partie importante de son activité à l'action pédagogique et sociale sous forme d'interventions ponctuelles et de résidences à moyen et long terme.

Nous revendiquons un savoir-faire sur le terrain et élaborons des programmes sur mesure dans un dialogue constant avec nos interlocuteurs, qu'il s'agisse de personnel enseignant et encadrant ou des représentants des collectivités territoriales (ville, communauté d'agglomérations, département, région).

Notre ambition est de proposer des actions ciblées en concertation avec les partenaires et adaptées à la réalité du terrain sans jamais renoncer à notre exigence car nous voulons offrir le meilleur à chacun de nos publics. Nous souhaitons créer des liens, tisser des rencontres et mettre la musique et la pratique artistique au cœur de la vie de chacun.

Notre méthode est de rester à l'écoute de nos interlocuteurs : les participants tout d'abord bien sûr, mais aussi les animateurs, les enseignants, le personnel de santé, du milieu carcéral ou encore les directeurs de festivals et de structures. Ceci nous permet de mettre en commun nos savoir-faire respectifs au service des usagers sans pour autant nous substituer à nos différents partenaires.

À ce titre, les villes emblématiques de nos actions sont situées dans le 93 (Aulnay-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Aubervilliers-La Courneuve, Saint-Denis) ainsi que dans le 95 (Pontoise, Cergy-Pontoise) et le 78 (Beynes, Garancière). Nous y collaborons étroitement et favorisons des échanges entre des structures culturelles (théâtres, conservatoires, écoles

de musique, scènes conventionnées, festivals), des associations de terrain (maisons de quartier, personnes âgées, associations sociales et sportives), les services de l'Éducation Nationale (écoles primaires, collèges, lycées), le milieu de la santé (Institut Curie, CHU de Pontoise), et le milieu carcéral (Maison d'Arrêt d'Osny).

Ces actions ciblées (actions de sensibilisation, création de spectacles, invitation à des répétitions) sont toujours étroitement liées à notre activité de création et de développement artistique. Notre but est que chaque personne touchée dans le cadre de nos démarches se rapproche des structures culturelles et se les approprie, et que chacun devienne le gardien d'un bien culturel commun.

Notre mission est plutôt de mettre nos compétences et notre passion au service des usagers afin de partager avec chacun la richesse de notre aventure et l'exigence de notre engagement.

Les intervenants.

Songes

LA RENCONTRE DU VIOLONCELLE ET DE LA DANSE HIP-HOP

Objectifs

- développer la sensibilité des élèves dans les domaines de la musique et de la danse
- prendre conscience des possibles passerelles entre des imaginaires artistiques et culturels éloignés
- appréhender de manière sensible les gestes de la danse et de la musique
- faire participer le public à la fabrication du spectacle en live

Projet

« Nous sommes l'étoffe de nos songes et nos jours sont bordés de sommeil. » William Shakespeare Mais que sait-on exactement de nos rêves? Qu'est-ce qui sépare le réel et l'irréel, le nocturne et le diurne, le passé, le présent et l'avenir?

Cette performance estivale tente de saisir l'instant de la rencontre et invite chaque spectateur à inventer un rêve collectif. Des musiques venues de toute l'Europe investissent un lieu public ouvert à tous, une agora estivale et improvisée qui s'affranchit du rituel de la salle de spectacle.

Primaires & collèges

LES ATELIERS

durée : 1h / séance

nombre de séances : 1 ou 4

• nombre d'artistes : 2 (violonceliste, danseuse)

• public : élèves de 10 à 17 ans

CONTENU / DÉROULÉ DEUX POSSIBILITÉS

- **A.** Une intervention unique incluant atelier et spectacle participatif.
- **B.** Le projet se déroule en quatre temps, dont trois ateliers d'une heure avec les artistes entre novembre et décembre :
- Temps 1: la classe regarde le teaser de Songes afin de se familiariser avec l'univers du projet et de préparer la rencontre avec les artistes. Suite à cette découverte, l'enseignant veille à susciter la discussion au sein de la classe afin de mettre collectivement en mots les émotions, sensations et observations de chacun des élèves (on pourra par exemple consigner ce « relevé d'émotions » dans un document à remettre aux artistes).

Préparation à l'automne des parcours et ateliers scolaires à partir de janvier 2021.

Lesates entre un instrument à forte charge symbolique de l'univers de la musique classique, le violoncelle, et un danseur usant de la diversité du registre des danses urbaines. Le duo joue avec humour et poésie en croisant les sources d'inspiration musicale et différentes techniques de danse mêlant gestuelle contemporaine, classique et Hip-Hop. Il s'agira de faire découvrir ce projet aux élèves.

- Temps 2 avec Ophélie Gaillard / atelier musique: Ophélie Gaillard donne un récital de violoncelle dans la classe (10-15 minutes) puis sensibilise de manière participative à la notion de sons, de ruthmes et de vibrations.
- Temps 3 avec Ingrid Estarque, compagnie In / atelier danse : Ingrid invite les élèves et l'enseignant à utiliser leur corps pour des échauffements physiques et un travail dansé en groupe (exercices de respiration, mouvements dans l'espace).
- Temps 4 avec Ophélie et Ingrid / atelier croisé musique et danse : cet atelier vise à permettre aux élèves et à l'enseignant d'expérimenter, sous la direction d'Ingrid, le développement d'un langage chorégraphique en lien direct avec la musique jouée par Ophélie.

Les ateliers peuvent faire l'objet d'une restitution dans l'une ou l'autre des structures d'accueil ou sur le plateau du théâtre qui accueille le spectacle.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à assister au spectacle *Songes* ou à un concert de l'ensemble dans la période entourant l'atelier, ou à un spectacle de la Compagnie In

BESOINS TECHNIQUES

- exercices du chef d'orchestre, interactions entre le geste et le son en alternance (la musique suit le geste, puis le geste épouse les intentions et caractères que dégage la musique)
- travail de mouvements individuels et de groupe, avec les ensembles (groupe danse et musique réunies, groupe danseurs face aux musiciens, etc.)
- élaboration d'une chorégraphie qui implique musiciens et danseurs dans le même espace scénique

Options & conservatoire

LES ATELIERS

- durée: 1h30 / séance
- nombre de séances : minimum 8
 - 2 ateliers musique en CRD ou CRR, niveau 2° et 3° cycle
 - 2 ateliers danse classe de collège ou lycée, ou élèves en danse au CRD ou CRR
 - 4 ateliers croisés musique et danse
- nombre d'artistes : 2 (violoncelle, danseur)
- public: 40 personnes environ
 - 10 musiciens de 2° et 3° cycle
 - 10 élèves de 3e cycle en danse au CRD ou CRR
 - 1 classe de collège ou lycée, option danse

CONTENU / DÉROULÉ

Musique

- ateliers d'improvisation libre ou guidée
- apprentissage du par cœur, exercices de mise en mouvement des musiciens
- développement des notions de rythmes et d'appuis pour préparer la rencontre avec les danseurs
- prise de conscience de la propagation du son dans l'espace
- échauffement physique et éveil corporel

Quelques œuvres qui pourront être exploitées (celles-ci dépendront du niveau des élèves)

- des extraits de la première suite de Bach
- Le Cyane de Saint-Saëns
- sonate de Ligeti
- Itinérances de Pascal Amoyel
- sonate de Cassado
- des musiques hip-hop de Noel Pointer avec cordes
- une ballade africaine jouée au violoncelle
- des improvisations contemporaines bruitistes en interaction avec la danse
- une écriture sur mesure à partir d'œuvres classiques et modernes (Bartok, Mozart, Haendel, Lully ou Michael Jackson, etc.)

Danse

- échauffements
- exercices pour développer l'imaginaire et la gestuelle sur des musiques d'esthétiques différentes (classique, romantique, hip hop, contemporain)
- développement d'un langage chorégraphique et apprentissage par cœur des enchaînements de mouvements

Ateliers croisés

Les ateliers croisés regroupent des enfants et adolescents d'âges différents.

Ils permettent, comme nous l'a montré notre expérience lors de notre résidence à l'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, de faire se rencontrer des publics et des usagers des structures de la ville (conservatoire, collège, lycée), et de mêler des esthétiques apparemment éloignées (musique classique et hiphop, danse classique et contemporaine ou urbaine).

- exercices d'interaction entre le geste et le son en alternance (la musique suit le geste, puis le geste épouse les intentions et caractères que dégage la musique)
- travail de mouvements individuels et de groupe, avec les ensembles (groupe danse et musique réunies, groupe danseurs face aux musiciens, etc.)
- élaboration d'une chorégraphie qui implique musiciens et danseurs dans le même espace scénique

Les ateliers peuvent faire l'objet d'une restitution dans l'une ou l'autre des structures d'accueil ou sur le plateau du théâtre qui accueille le spectacle.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à assister au spectacle *Songes* ou à un concert de l'ensemble dans la période entourant l'atelier, ou à un spectacle de la Compagnie In

BESOINS TECHNIQUES

- espace de 35m² environ (studio de danse si possible)
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Historique

Mise en place: juin 2020

Lieux : La Courneuve, Paris 11e, festival Culture Autrement, festival OuVERTures

Songes, Ophélie Gaillard et Ingrid Estarque

Le Bestiaire

LES ANIMAUX DANS LA MUSIQUE BAROQUE

Objectifs

- découvrir l'histoire, la musique et les instruments baroques
- développer l'oreille du spectateur-auditeur
- expérimenter l'approche sensorielle de l'instrument
- aborder la notion du jouer ensemble

LES ATELIERS

- durée : 45mn / séance en groupes de 15 personnes
- nombre de séances : 2 (2 x 45mn sur une demi-journée) à 4 (2 x 45mn sur deux demi-journées)
- nombre de musiciens : 1 (clavecin) à 2 (clavecin + chant/théorbe)
- public : élèves de 4 à 10 ans

CONTENU / DÉROULÉ

- accueil du groupe entier
- présentation en musique des instruments et jeux de reconnaissance des animaux
- séparation en demi-groupes :
 - un groupe participe à l'atelier-découverte
 - l'autre groupe répète un chant, mise en musique
- l'air appris est chanté par tous, accompagné au clavecin et au théorbe
- petit concert des intervenants

Quelques œuvres abordées

- N. de Clérambault : La Sauterelle et la fourmi
- C. Daquin: Coucou
- F. Rameau : La Poule
- F. Couperin: Le Rossignol en amour
- J. Français : extraits de L'Insectarium
- C. Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
- C. Janequin : Les Oiseaux
- N. Rimsky-Korsakov: Le Vol du bourbon
- G. Rossini : Le Duo des chats

Projet

Le bestiaire permettra une approche ludique du clavecin et de la musique baroque d'une manière générale. La nature sera représentée dans les œuvres jouées, mais aussi dans l'instrument même : les plectres faits en plumes, les ressorts en soie de sanglier, les différentes essences de bois utilisées dans la construction du clavecin, etc. Le clavecin en visite dans une salle de classe se fera machine à remonter le temps, boîte à couleurs sonores, artefact poétique, œuvre du plus soigneux des savoir-faire ancré dans une longue histoire.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à l'un des spectacles de l'ensemble Pulcinella dans la période entourant l'atelier. Invitation éventuelle au Musée de la Musique (Philharmonie de Paris).

BESOINS TECHNIQUES

- espace pouvant accueillir un clavecin
- tapis de sol, coussins
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

HISTORIQUE

Mise en place: septembre 2015

Actions : 2 périodes d'interventions et d'ateliers **Lieux :** écoles primaires de Pontoise (95), CRD de

Pantin (93)

La Folia

L'APPRENTISSAGE DE LA BASSE OBSTINÉE

Objectifs

- découvrir le concept de basse continue et apprendre une forme simple : la passacaille
- développer l'oreille (percevoir une basse, comprendre sa structure, la chanter)
- découvrir de nouveaux instruments
- apprendre sur la période baroque et découvrir les compositeurs abordés avec des repères simples et ludiques (Louis XIV, Versailles, Marie-Antoinette, etc.)

LES ATELIERS

- durée: 1h / séance
- nombre de séances : 1 à 3 par classe (2 x 45mn en demi-groupe + 1h en groupe), possibilité de plusieurs classes
- nombre de musiciens : 2 à 3 (clavecin + chant + théorbe)
- public : élèves de 5 à 10 ans

CONTENU / DÉROULÉ

ATELIER 1 (45mn pour classe d'environ 15 élèves)

- l'atelier débute par un court moment de musique destiné à présenter de manière sonore les instruments et le répertoire
- explication aux élèves de ce qu'ils viennent d'entendre : époque, style, compositeurs et forme
- découverte / présentation des instruments à frettes : viole de gambe et théorbe, explication de la tessiture (vocale et instrumentale)
- possibilité pour les enfants d'essayer les instruments : théorbe et dessus de viole

ATELIER 2 (1h-1h30 pour une classe complète) Jeux autour de la basse obstinée

- démonstration de quelques basses possibles
- improvisation des élèves avec l'aide de la chanteuse sur de courtes carrures simples
- apprentissage de variations avec du bodyclapping
- reconnaissance auditive des formes les plus courantes

ATELIER 3 Restitution / représentation d'une Folia des enfants (avec deux intervenantes)

- variations chantées (paroles et musique fournies en amont)
- variations en bodyclapping apprises au second atelier
- variations musicales

Projet

Les termes de « Chaconne », « Passacaille » ou encore « Basse obstinée » ne sont pas commun, encore moins pour un jeune public. Pourtant, la simplicité musicale de ces formes, sur laquelle chacun peut improviser, permet un contact immédiat avec les enfants : La Folia bien sûr (thème de prédilection de ces interventions), mais encore bien d'autres. Leur usage permettra en même temps d'appréhender l'ancien français. Puis, l'emploi de la viole de gambe, du théorbe et du chant constitueront à la fois un effectif complet d'accompagnement musical, mais également un instrumentarium à découvrir, loin des salles de concerts, à portée de main.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à l'un des spectacles de l'ensemble Pulcinella dans la période entourant l'atelier. Invitation éventuelle au Musée de la Musique (Philharmonie de Paris).

BESOINS TECHNIQUES

- espace pouvant accueillir trois musiciens
- tapis de sol, coussins
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

HISTORIOUE

Mise en place : décembre 2015

Actions : 1 période d'interventions et d'ateliers

Lieu: école de musique, Garancières (78)

Les Percussions dans la musique ancienne

APPRENDRE À ACCOMPAGNER ET IMPROVISER

Objectifs

- découvrir les différentes percussions utilisées en musique ancienne (tambours, castagnettes, percussions digitales, etc.)
- apprendre des rythmes simples de danse (pavane, gaillarde, bourrée, gigue)
- développer le rythme et ses ornementations
- permettre une approche historique des instruments de percussion, de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui en passant par la période baroque

Projet

Quelles relations existe-t-il entre la musique savante occidentale et les musiques populaires des différentes régions du bassin méditerranéen? La percussion a toujours accompagné les danses, les chants, les cérémonies depuis la nuit des temps. Appartenant à la musique savante comme à la musique populaire, elle est rarement notée (encore de nos jours), pourtant elle a un répertoire complexe et varié. Instrument d'accompagnement, (et parfois soliste, comme à Versailles sous Louis XIV), il sera proposé d'en découvrir l'étendue.

LES ATELIERS

- durée: 1h / séance
- nombre de séances : 1 à 3 par classe (2 x 45mn en demi-groupe + 1h en groupe), possibilité plusieurs classes
- nombre de musiciens : 2 à 3 (percussion + instrument mélodique)
- public : élèves de 5 à 10 ans

CONTENU / DÉROULÉ

ATELIER 1 (45mn pour ½classe d'environ 15 élèves)

- l'atelier débute par un court moment de musique destiné à présenter de manière sonore les différents instruments de percussion
- découverte / présentation des instruments : tambours à une ou deux peaux, avec ou sans cymbalettes, en bois ou en métal et explication aux élèves de ce qu'ils viennent d'entendre : pays ou région, époque et style
- possibilité pour les enfants d'amener leur instrument (djembé, tambourin, triangle) afin de jouer un peu ensemble en dernière partie de séance et de leur montrer les techniques de base de leur instrument

ATELIER 2 (30mn pour 1/4 de classe d'environ 8 élèves)

Initiation aux percussions digitales

- possibilités de modes de jeux avec
 l'instrument qu'ils auront apporté
- initiation au zarb et derbouka
- apprentissage de quelques rythmiques simples
- création d'un petit morceau musical

ATELIER 3: pour percussionnistes

- étude des différentes techniques de tambourins et de leur répertoire
- étude du zarb et de la derbouka : les rythmes et leur développement
- étude du choix de l'instrument selon la formation orchestrale à accompagner et son répertoire

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à l'un des spectacles de l'ensemble Pulcinella dans la période entourant l'atelier.

Invitation éventuelle au Musée de la Musique (Philharmonie de Paris).

HISTORIQUE

Mise en place : décembre 2015

Actions: 1 période d'interventions et d'ateliers

Lieu: école de musique, Garancières (78)

Traversée baroque

ACTION DE SENSIBILISATION À LA MUSIQUE BAROQUE

Ophélie Gaillard Michèle Claude Brice Sailly Tami Troman Bruno Benne

Objectifs

- découvrir l'histoire, la musique et les instruments baroques
- découvrir des instruments méconnus
- permettre une approche historique de la période baroque

Projet

Ceprojet a été spécifiquement conçu pour répondre à la mission de démocratisation, de transmission et de partage de la musique classique dans laquelle Pulcinella s'investi. Il permettra de découvrir et d'appréhender la musique et l'époque baroque dans leur ensemble. Cette période musicale encore peu véritablement connue sera présentée de manière ludique au public. Le but sera de lui donner toutes les clés pouvant lui permettre d'appréhender et de découvrir toutes les facettes de cette riche époque.

LES ATELIERS

- durée: 1h-1h30 / séance
- nombre de séances : 1 (avec reprises possibles)
- nombre d'artistes : 2 à 4 (parmi violon, violoncelle, viole, chant, théorbe)
- public : tous publics (scolaires, hôpitaux, publics isolés ou désireux de découvrir la musique baroque)

CONTENU / DÉROULÉ

- présentation en musique des instruments
- concert des intervenants
- rencontre/discussion avec le public
- écoute de musiques de l'époque baroque
- essai des instruments spécifiques à la musique baroque

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à l'un des spectacles de l'ensemble Pulcinella dans la période entourant l'atelier. Invitation éventuelle au Musée de la Musique (Philharmonie de Paris).

BESOINS TECHNIQUES

- espace pouvant accueillir quatre musiciens
- chaises, pupitres
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Historique

Mise en place : décembre 2015

Actions : 3 périodes d'interventions et d'ateliers, 2 concerts

Lieux : service pédiatrie, Institut Curie (92) ; service pédiatrie, Hôpital Dubos (95) ; Maison de quartier des Courtillères (93) ; Collège des Bernardins, Paris 5°

Pascale Clément

Les Musiciens du Régent VIOLE DE GAMBE VS VIOLONCELLE

Objectifs

- connaître les spécificités des instruments de l'orchestre à corde baroque et classique et de l'univers baroque dans son ensemble
- en apprendre plus sur la viole et le violoncelle
- expérimenter l'approche sensorielle des instruments
- essayer de produire des sons avec des instruments

LES ATELIERS

durée: 1h à 1h30 / séance

nombre de séances : 1

- nombre de musiciens : 2
- public : 1 classe, élèves de 6 à 14 ans (écoles primaires et collège)

CONTENU / DÉROULÉ

Les interventions

- 1 intervention optionnelle de sensibilisation et de préparation en amont avec les professeurs référents (français, histoire, danse et/ou de musique)
- 1 intervention avec les classes

L'histoire

Le musicien référent, par l'intermédiaire d'exemples musicaux, fera une brève présentation de :

- l'histoire des instruments à cordes
- la famille des violes, et la famille des violons
- les spécificités de lutherie et de répertoire de la viole et du violoncelle
- l'époque baroque en général et de la cour de Versailles en particulier

Le rapport au son

Introduction par l'approche sensorielle de chaque instrument aux notions de tessitures, nuances, hauteurs et modulation des sons, activités des mains et des bras des musiciens.

Exemple : par le biais d'échanges et de jeux, les intervenants montreront comment le son des cordes pincées et frottées est produit ; et comment les cordes et la caisse de résonance en bois sont mis en vibration.

Projet

Ce programme présentera le combat de Madame La Viole, instrument royal et raffiné mais sur le déclin, contre Monsieur Le Violoncelle, instrument du peuple promis à un brillant avenir. Cette joute musicale s'inspirera librement du traité de Hubert Leblanc Pour la défense de la viole de gambe contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle, paru sous La Régence. Les œuvres exploitées seront issues du programme musical Les Musiciens du Régent. Le contenu et de la présentation s'adaptera en fonction de l'âge des

Le caractère en musique

Les musiciens enseigneront ensuite comme la musique peut traduire des caractères antagonistes. et comment une classe sociale est associée à une famille d'instrument ou une autre en particulier.

Exemple : par un jeu utilisant les principes de la commedia dell'arte, le musicien questionnera les enfants sur le sentiment contenu dans une phrase musical (triste, gai, rapide, lent, noble, populaire, etc.). Un des enfants mimera ensuite verbalement un état d'âme ou un caractère, que le musicien traduira en notes de musique.

Interprétation et mini-concert

Un moment de l'atelier sera consacré à l'essai des instruments : chaque enfant pourra tenter de produire des sons avec les instruments.

Les autres intervenants illustreront en musique la bataille puis la réconciliation, par le biais d'un miniconcert final.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

L'ensemble des élèves peut être invité à assister à une répétition de l'ensemble Pulcinella (15 musiciens) dans le cadre de la préparation d'un concert.

BESOINS TECHNIQUES

- espace de 35m² environ (studio de danse si possible)
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Luigi Boccherini

ITINÉRAIRE D'UN VIOLONCELLISTE VOYAGEUR

Objectifs

- découvrir les spécificités des instruments de l'orchestre à cordes baroque et classique
- entrer dans l'univers de Luigi Boccherini et de l'époque baroque
- expérimenter l'approche sensorielle de l'instrument

LES ATELIERS

durée : 1h à 1h30 / séance

nombre de séances : 1

• nombre de musiciens : 2 à 3

 public : 1 classe, élèves de 6 à 14 ans (écoles primaires et collège)

CONTENU / DÉROULÉ

Les interventions

- 1 intervention optionnelle de sensibilisation et de préparation en amont avec les professeurs référents (français, histoire, danse et/ou de musique)
- 1 intervention avec les classes
- 1 intervention : avec les musiciens (2 ou 3)

L'histoire

Le musicien référent, par l'intermédiaire d'exemples musicaux, fera une brève présentation de :

- l'histoire des instruments à cordes
- la naissance du violoncelle comme instrument soliste
- l'époque baroque et classique
- · la vie et l'œuvre de Luigi Boccherini

Le rapport au son

Introduction par l'approche sensorielle de chaque instrument aux notions de :

- tessitures
- nuances
- hauteur et modulation des sons
- travail du corps des musiciens

Le sentiment et l'interprétation

Les musiciens enseigneront ensuite comme la musique peut traduire des états d'âme, et faire naître le sentiment.

Projet

Luigi Boccherini, émigréitalien devenu la coqueluche de Paris puis de la cour de l'infant d'Espagne, est un artiste très présent dans le répertoire de Pulcinella. Ainsi, le but de ce programme sera de faire découvrir son univers aux élèves tout en leur proposant par la même occasion une intrusion dans le monde baroque. L'expérimentation par les sens sera mise à l'honneur. Les œuvres exploitées seront issues du programme Boccherini de Pulcinella. Le type et le contenu des interventions s'adapteront aux âges, au contexte et aux demandes des lieux.

Exemple: par un jeu utilisant les principes de la commedia dell'arte, le musicien questionnera les enfants sur le sentiment contenu dans une phrase musical (triste, gai, rapide, lent, etc.). Un des enfants mimera ensuite verbalement un état d'âme ou un caractère que le musicien traduira en notes de musique.

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation à l'un des spectacles de l'ensemble Pulcinella dans la période entourant l'atelier.

BESOINS TECHNIQUES

- espace de 35m² environ (studio de danse si possible)
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Alvorada

VOYAGE À TRAVERS LES MUSIQUES IBÉRICO-HISPANIQUES

Objectifs

- découvrir les musiques et les rythmiques traditionnelles du Brésil, d'Argentine et d'Espagne (samba, le tango ou jota)
- découvrir les percussions brésiliennes (Berimbau, Cuica, Pandeiro) et espagnoles (castagnettes, cloches)
- travailler le corps à travers la danse et la pratique des percussions
- aborder la notion du jouer ensemble

Projet

Les œuvres que nous partagerons avec les enfants seront directement extraites du programme Alvorada, voyage à travers les musiques savantes et traditionnelles d'Andalousie, d'Argentine et du Brésil. Il s'agira de faire voyager les enfants à travers les pays et les continents en les plongeant dans l'histoire des musiques ibérico-hypaniques. Pour cela, ils partiront à la découverte des principaux instruments de ces régions et apprendront à travailler le rythme au travers de la pratique de la danse et de la musique.

LES ATELIERS

durée : 1h / séance

• nombre de séances : 1 à 4

 nombre d'artistes :1 (percussions) à 3 (violoncelle, percussions + bandonéon, guitare ou contrebasse selon les demandes)

• public : élèves de 8 à 13 ans, adultes

CONTENU / DÉROULÉ

- mini concert d'introduction (10-15 minutes)
- court historique des musiques présentées
- ateliers de pratique danse et musique (avec percussions corporelles et instrumentales)
- découverte des cordes pincées et frottées, essai de production d'un son
- Les ateliers peuvent faire l'objet d'une restitution dans l'une ou l'autre des structures d'accueil, voire sur le plateau du théâtre qui accueille le spectacle.

Quelques œuvres et leur objectif:

- La Berceuse de Manuel de Falla : la vibration sonore
- La Jota de Manuel de Falla : la pulsation rythmique
- Berimbau : découverte des modes de jeu et d'un instrument traditionnel étonnant
- Wave : ressentir le swing, aborder les notions de mélodie et d'accompagnement.
- La Cantilena (Bacchianas brasileiras n°5 de Villa-Lobos): le violoncelle cantabile
- *Gran Tango* de Piazzola : la rythmique particulière du tango

PROLONGEMENT POSSIBLE DE L'ACTION

Invitation éventuelle à assister au spectacle Alvorada dans la période entourant l'atelier.

BESOINS TECHNIQUES

- espace de 25m² environ
- tapis de sol, coussins
- appareil sono (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Historique

Mise en place : décembre 2015

Actions: 1 période d'interventions et d'ateliers,

2 concerts

Lieux : Maison de quartier Ourcq (93) ; Théâtre du Ranelagh, Paris 16° ; Hôtel de l'Industrie, Paris 6°

Fairy Queen

LA CONSTRUCTION D'UN SPECTACLE FÉERIQUE

Objectifs

Pour les enfants

- créer un spectacle dans lequel ils sont partie prenante de la création et de la réalisation
- leur permettre de découvrir un univers artistique qui leur est inconnu
- développer les notions de travail de groupe, d'écoute, et de persévérance

Pour les acteurs culturels

- favoriser l'accès à la culture en complétant l'offre des acteurs culturels de la ville
- créer une synergie et décloisonner les structures culturelles locales
- créer des liens avec la population

LES ATELIERS

- durée: 1h-1h30
- nombre de séances : à définir sur une année
- nombre d'artistes : 3 intervenants (musique, théâtre, danse) + 7 musiciens professionnels
- public : tous publics (scolaires, conservatoires de musique, de danse et de théâtre)

CONTENU / DÉROULÉ

- octobre : réunions de préparation avec les professeurs référents
- mi-octobre mai : ateliers de pratique (hors vacances scolaires)
- début année 1 : ateliers décors/costumes
- mars avril : mise en scène
- mai : spectacle de restitution (date à venir)

Groupes scolaires

Les enfants de trois classes d'un ou plusieurs groupes scolaires de la ville, accompagnés d'un intervenant professionnel dans chaque discipline, suivront dans leurs classes des ateliers de pratique artistique autour du baroque, et ce durant toute l'année scolaire :

- en chant (10 ateliers / classe): les enfants apprendront des chansons populaires et des ritournelles baroques
- en danse (10 ateliers / classe): les enfants découvriront la danse baroque et s'en inspireront pour travailler sur des mouvements dansés suggérant la danse baroque
- en théâtre (10 ateliers / classe) : les enfants découvriront le texte de shakespeare inspirateur du Fairy Queen, et travailleront à la réalisation de scènes du spectacle

Projet

Le projet ambitionnera de mettre en place des ateliers de pratique artistique (musique, danse et théâtre) et de créer un spectacle donné dans un théâtre professionnel. Tami Troman, metteur en scène, assurera la coordination artistique du projet et suivra le travail de tous les groupes tout en bâtissant la trame artistique du spectacle. Il s'agira pour les élèves de s'investir dans la création d'un projet artistique de A à Z et de devenir eux même acteurs de la vie culturelle. Les participants contribueront à l'élaboration d'un projet à grande portée synergique.

Lycée technique (ou association spécialisée de la ville)

Également accompagnés d'un intervenant professionnel les élèves produiront des décors, des objets et des costumes qui aideront à la mise en scène du spectacle.

Conservatoire

Les élèves du conservatoire seront impliqués dans le projet. Ils pourront suivre :

- 10 ateliers d'une heure de pratique de danse et/ou de musique baroque en ensemble orchestral et/ou en groupe de danse
- 2 masterclasses avec un instrumentiste spécialisé en musique baroque

Exemple de répartition possible des ateliers

- avec les scolaires (primaire et/ou collège) :
 10 ateliers d'une heure en théâtre, danse et chant choral dans trois classes différentes
- avec le conservatoire : 2 masterclasses,
 10 ateliers d'une heure danse/orchestre
 + cours d'instruments baroques
- avec un lycée technique (ou association) : 4 ateliers d'une heure pour la création de costumes et décors

BESOINS TECHNIQUES

- espace pouvant accueillir les ateliers
- tapis de sol, coussins
- appareil de sonorisation (lecteur de disque ou ordinateur muni d'enceintes)

Historique

Mise en place : décembre 2011 Action : 1 création de spectacle

Lieu: Aubervilliers (93)

Résidences

Durant l'été 2020

- festival OuVERTures
- Paris 11^e
- festival Culture Autrement

Depuis 2015

- Résidences et parcours tout au long de l'année dans les villes de Pantin et La Courneuve
- Résidence à l'Hopital Necker enfants malades APHP
- Interventions en chambre et dans chaque service tous les mois, répétitions publiques, Rencontres

Noisy-le-Grand (2013-2016)

Responsables pédagogiques :

Ophélie Gaillard, Ibrahim Sissoko

Lieux:

- Lycée Flora Tristan
- Conservatoire Maurice Baquet
- Espace Michel Simon

Publics concernés : élèves du lycée et du

conservatoire

Autres intervenants: Marie Ythier (violoncelliste)

Pontoise (2013-2015)

Responsables pédagogiques :

Ophélie Gaillard, Brice Sailly

Lieux:

- Église Saint-Aubin d'Ennery
- Église Notre-Dame de Pontoise
- 6 écoles de Pontoise
- Hôpital René Dubos (service pédiatrie)
- Maison d'Arrêt du Val d'Oise (Mavo) d'Osny

Publics concernés : élèves, personnes âgées, enfants hospitalisés, détenus

Autres intervenants : artistes Pulcinella, professeurs des écoles du service de pédiatrie de l'Hôpital René Dubos

Aubervilliers-La Courneuve (2011-2013)

Responsables pédagogiques :

Ophélie Gaillard, Tami Troman, Michèle Claude, Fantani Touré

Lieux:

- Centre de loisirs
- CRR et écoles d'Aubervilliers-La Courneuve
- Espace Renaudie

Publics concernés : enfants du centre de loisirs, élèves des écoles et du CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

Autres intervenants : professionnels et professeurs du CRR

Aulnay-sous-Bois (2011-2012)

Responsables pédagogiques :

Ophélie Gaillard, Cécilia Gracio Moura, , Ibrahim Sissoko

Lieux:

- École André Malraux
- CRD d'Aulnay-sous-Bois et du CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

Publics concernés : classes élémentaires, élèves des CRD et CRR concernés

Autres intervenants : professeurs de musiques et de danse des CRD et CRR concernés, musiciens professionnels

Saint-Denis (2009)

Responsable pédagogique : Ophélie Gaillard

Lieux:

- Hôtel de Ville d'Aubervilliers-La Courneuve
- CRR d'Aubervilliers-La Courneuve
- Basilique de Saint-Denis
- Maison d'éducation de la Légion d'Honneur de Saint-Denis

Publics concernés : élèves, parents, associations d'Épinay-sur-Seine, Île Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse, Stains, Aubervilliers-La Courneuve ; élèves du CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

Autres intervenants: musiciens professionnels

Photo © Sofia Albaric, Caroline Doutre, Igor Stefan / Graphisme Motifcreation-Utographie

CONTACT

Artistic direction : Ophélie Gaillard Administration: prod@opheliegaillard.com

Diffusion: Jean-Christophe Cassagnes jc@jccassagnes.com +33 (0)7.67.11.55.81

Administration: Sonia Stamenkovic Cross Media Culture admin.pulcinella@cmculture.com +33 (0)6.07.50.69.81 opheliegaillard.com

