

« voyage sonore dans les métiers »

Projet Education Artistique et Culturel
autour de l'Encyclopédie vivante des techniques et métiers du Livradois Forez

C'est un projet innovant qui mêle patrimoine et culture : artisanat, métiers d'art, musique allant jusqu'à la création artistique.

Il permet d'initier et de faire découvrir le plaisir du geste artisanal dans sa dimension artistique. Le geste artisanal est producteur de sons et crée un voyage sonore : un spectacle visuel et musical.

Les 3 intervenants :

Florent Guillot, musicien, chanteur, beat-boxeur, designer sonore

Aurélien Gerbouin, Ferronnier d'art

Maxime Vivien, Charpentier, Sculpteur sur bois

proposent de partager cette expérience avec le public (de 5 à 99 ans !).

Ce projet se décline en plusieurs étapes :

- Durant deux semaines (janvier et avril), les intervenants vont avoir des temps de création, de rencontres, des ateliers avec des écoles, collèges, lycée, médiathèques, EPHAD, forum jeune, mission locale et/ou habitants ainsi que des présentations performatives en public.
- Une journée avec les élèves de l'école de musique Ambert Livradois Forez : expérimentation de transformation des sons de percussions et composition pour réaliser la création d'une pièce musicale
- Ateliers avec la chorale du collège d'Ambert et des chœurs associatifs du territoire sur les chants des métiers et des créations de « lutherie sauvage »
- Une semaine (juin) dédiée à la création de boucles sonores avec une classe de 5è et la professeure de musique du collège d'Olliergues sur 4 demi-journées et poursuite de recherches sonores pour l'atelier bois et l'atelier forge.

Ce projet est entièrement financé et aucun apport financier n'est demandé aux structures participantes.

Objectifs de ce projet

- Sensibiliser et initier à la démarche créative d'un spectacle
 - Rencontrer des artisans, artistes et comprendre leurs métiers
-

LE CALENDRIER

Semaine 1 - Lundi 20 au samedi 25 janvier 2025, à Vertolaye

(petite vitesse & gare de l'utopie)

Travail d'immersion dans le projet pour les intervenants (tests sonores et préparation des ateliers)

Voyage sonore dans les métiers - projet EAC 2025 - service patrimoine ALF - La Petite Vitesse, janvier 2025

Jour 1

Mise en place dans la salle de la petite vitesse :
électricité, éclairage, matériels de sonorisations
pour les tests et expérimentations.

Florent installe des micros à divers endroits pour
faire des tests d'amplification :

- un à l'embouchure du ventilateur de la forge qui
s'avère très musical avec un bon bas medium
intéressant (test de boucles)
- un micro au-dessus de la forge, qui mis
suffisamment fort avec de la reverbe et du delay
révèle les détails sonores du feu (bruit des
charbons, pétilllement de l'incandescence).
- un micro piezzo sur le billot de bois est très
intéressant : son fort avec de la présence dans le
bas du spectre (il faut cependant renforcer les
micros avec de la colle).

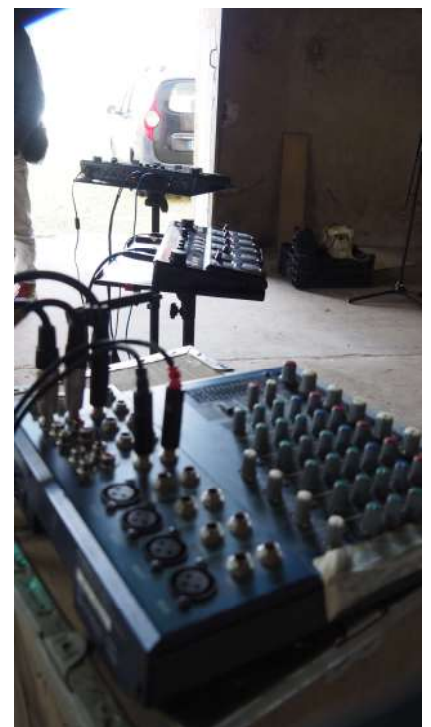
Jour 2

Tests des compositions avec le looper. Maxime et Aurélien ont
pu à tour de rôle appréhender les looper et la prise de sons pour
créer des compositions spontanées avec leurs outils.

Jour 3

Maxime a ramené sa guitare, nous avons accompagné Aurélien
qui forgeait (test sur une volute et des clous) les rythmes sont
différents et on doit suivre les coups sur l'enclume, Maxime à la
guitare et Florent au métalophone sur une gamme bluesie en
Ré. Ça marche bien.

On a aussi créé une musique en bouclant Max dans son rituel
de préparation dans son atelier bois.

Chris

Jour 4

Répétition des jeux de la veille le matin et l'après-midi accueil de Yvy, forgeron de guimbarde qui a échangé avec Aurélien sur la forge. Test pour forger des clous, rythme d'exécution plus rapide et répétitif.

Jours 5

Journée accueil de publics

Présentation d'une petite pièce d'environ 45 mn : une boucle de sons de l'atelier bois puis des sons de la forge s'y intègrent. Maxime prend sa guitare, Aurélien la guimbarde et Florent fait un chant en question-réponse avec le public.

- De 9h à 10h : 5 jeunes de la Mission Locale :
présentation des parcours de chacun
- De 10h à 11h30 : environ 25 personnes, différents acteurs culturels locaux à qui le projet et les différentes pistes de réflexions ont été présentés. Il y a eu de très bons retours.
- de 14h à 15h30 : accueil des enfants de l'école de Vertolaye, 28 enfants du CE2 au CM2, la directrice et une institutrice et un parent accompagnant.
Les enfants et leurs institutrices ont été enchantés des échanges et de cette découverte originale des métiers.

Jour 6 - samedi 25 janvier

Journée de stage pour les élèves et leurs professeurs de l'école de musique de la Communauté de Communes ALF, à l'auditorium de la gare de l'utopie.

Expérimentations et présentations des outils de compositions : échantillonneur, boucleur,

puis composition d'une pièce originale mixant l'esthétique artistiques,

les sons des métiers en y intégrant le boucleur et les instruments de chacun.

Ces compositions ont été enregistrées.

Semaine 2 – du lundi 31 mars au samedi 5 avril 2025

Lundi 31 mars et mardi 1er avril – Hôtel Roux – Marsac en Livradois

temps d’immersion entre les intervenants pour se lancer dans la suite du projet avec plus d’ateliers et surtout des restitutions publiques.

Mercredi 2 avril : à l'école de la Chapelle Agnon

- 9h30-12h : 18 élèves CE2-CM1-CM2
- 14h-17h : accueil des parents d'élèves, habitants du village, une équipe d'insertion de l'association Détours et des jeunes de la Mission Locale

Jeudi 3 avril : à Saint Germain l'Herm / partenariat avec la médiathèque.

- 9h-10h15 : 19 élèves de 5e
- 10h30-12h : 22 élèves (environ) de CP-CE1-CE2
- 13h30-15h : 29 élèves de 6e
- 15h15-16h45 : 19 élèves de 5e + quelques résidents de l'EHPAD

Vendredi 4 avril : à l'Hôtel Roux – Marsac en Livradois

Accueil de toutes les classes de l'Ecole de Marsac

8h45-9h20 : une classe de maternelle -30mn

9h30-10h : une classe de maternelle -30mn

10h15-11h : une classe de primaires -45mn

11h-11h45 : une classe de primaires -45mn

13h30-15h15 : la classe de 6è SEGPA, collège d'Ambert, ils sont venus sur la journée, ont fait la balade ludique du patrimoine de Marsac, puis pique-niqué au Café Roux et ensuite suivie la performance e nombreux et riches échanges

15h30-16h15 : une classe de primaires -45mn

Les chants de travail

Vendredi 6 juin : 8h-12h

Mardi 10 juin : 13h-16h

Florent Guillot souhaite intégrer des chants de travail à leur création.

Il a travaillé, accompagné de Maxime Vivien, avec les élèves de la chorale du collège d'Ambert et Madame Céline George professeur de musique.

Par petits groupes, les enfants ont écrit 7 chants de travail liés aux métiers du bois, de la charpente. Chaque groupe a été enregistré.

Les bandes sonores serviront dans la suite du projet.

Deux chants ont été travaillés par l'ensemble de la chorale pour les chanter sur le marché d'Ambert.

Vendredi 13 juin : Maison de retraite Vimal Chabrier, Ambert

Présentation faite dans le jardin avec une quinzaine de résidents.

Suite à cette présentation, il y a eu un goûter et un temps d'échange avec les personnes résidentes sur leurs connaissances de ces métiers, leurs expériences vécues.

Samedi 14 juin : sur le marché des producteurs, place Saint Jean, Ambert

installation sur la place à proximité du marché, face à une terrasse de bar

de 10h à 12h alternance entre des performances de la forge puis du sciage au passe-partout avec les chants de 21 jeunes de la chorale du collège Jules Romain.

Des personnes du public sont venues participer au sciage.

Semaine 3 - Atelier long et immersif

Avec des élèves de 5^è du Collège d'Olliergues, sur 4 demi-journées :

- **Lundi 16 juin, matin** 8h30-12h30
- **Mardi 17 juin, matin** 8h30-12h30
- **Jeudi 19 juin, après midi** 14h-16h45 avec Cécile Nart, professeure de musique
- **Vendredi 20 juin, matin** 8h30-12h30 avec Cécile Nart, professeure de musique

Ces ateliers sont une véritable immersion dans l'univers du métal et du bois et de la musique avec Aurélien Gerboin, ferronnier d'art, Maxime Vivien, charpentier et Florent Guillot, musicien.

Objectif de la semaine :

- construction de plusieurs instruments : un xylophone avec les planches de bois, rhombes et des triangles
- chaque jeune passera à chaque atelier et réalisera une rhombe, une planchette, un triangle et un clou.
- création de pièces musicales : enregistrer, boucler, looper et compiler les sons

Contenu : Présentation des artisans et de leurs métiers

- Atelier métal : à la forge traditionnelle la fabrication d'un clou + en travail à froid la fabrication d'un triangle
- Atelier bois : sciage au passe-partout + utilisation de haches, départoirs et planes pour la création de planchettes musicales et d'une rhombe
- Présentation du métier de designer sonore et matériel de captation des sons
- tester la résonance, les sons produits, les bruits, les rythmes... et la réalisation d'une pièce de métal et / ou de bois
- Approche et manipulation de matériels de prise de sons
- Découverte des effets électroniques : reverbe, delay, sampling, tune shifter, octaver, looper, arpégiateur.
- Initiation à la percussion sauvage avec les objets présents dans les ateliers et temps d'enregistrements (prise de sons, interviews)
- Création de boucles sonores
- Post-production pour arriver à une boucle sonore utilisable (sonnerie de téléphone, musique d'attente...)

Performances publiques

Samedi 21 juin, à la Fête de la Gare, Vertolaye

Dimanche 22 juin, à la journée festive de la Jasserie Coq Noir
Performances à 14h30 et à 17h

Le projet se termine avec la création d'un logo pour cette formation « Artistans » qui devrait poursuivre ses explorations de l'atelier bois avec Maxime, de la forge avec Aurélien et de la mise en musique avec Florent.

Tout cela deviendra une performance visuelle et sonore à présenter dans des événements, des festivals, foires à l'horizon 2027.

