

Association Loi 1901

Parue au JO du 14/08/2010 - Identifiant SIRET 524 787 256 00014

Siège situé au à La Fabrique, au 7, rue d'Auvergne 41000 BLOIS

assolacaverne@gmail.com - FB/AssoLaCaverne

PROJET PEDAGOGIQUE ATELIERS CULTURE HIP-HOP

L'association La Caverne œuvre depuis sa création à la création d'ateliers d'initiation, de pratique et de perfectionnement dans les différentes disciplines de la culture Hip-Hop, mise au service de changements sociaux positifs. Et ceci depuis 2010, en ayant commencé avec des ateliers graffiti au sein des structures jeunesse. Nous sommes depuis lors particulièrement désireux de co-construire un programme pédagogique spécifique à chaque projet, et en phase avec les objectifs de nos partenaires et des publics, pour ne pas tomber dans une relation de pure prestation de service.

Nous sommes convaincus que les objectifs éducatifs, culturels et sociaux portés par notre projet associatif ne peuvent être atteints que dans un esprit collaboratif et coopératif. Et dans la bienveillance, et l'exigence. Il en va de l'image de la culture Hip-Hop, qui est selon nous un vecteur fort de développement social local. Il en va également de la bonne compréhension par les publics et les institutionnels de ses valeurs intrinsèques, si propices à promouvoir la culture de la Rencontre, la culture de l'Autre.

Ces ateliers mis en place à travers le Loir-et-Cher renforcent cette volonté de diffuser, promouvoir et transmettre la culture Hip-Hop au plus grand nombre, et dans des endroits où la culture est parfois moins accessible. L'association est en mesure de répondre, grâce à ses ressources internes et à son réseau d'artistes et d'intervenants expérimentés, à des demandes d'ateliers de graffiti, de danse Hip-Hop, de deejaying, de beatmaking, de human beatbox, et d'écriture rap.

Les établissements et publics auprès desquels nous pouvons intervenir sont aussi variés que :

Etablissements scolaires (primaire, collège, lycée) - Centres sociaux - Centres de loisirs et de vacances - Espace jeunes - Mission Locale - Foyer des Jeunes Travailleurs - ITEP - IME - Maison d'Arrêt ... Nous intervenons également auprès des élèves de certaines écoles primaires du département dans le cadre des TAP (Blois, Vineuil, La-Chaussée-Saint-Victor ...).

Chaque atelier est bien sûr spécifique, et nous privilégions le vécu sur le prévu - mais les apprentissages communs qui se retrouvent sur chacun d'entre eux sont les suivants :

Débattre - formuler ces idées - gérer un conflit sans vulgarité - conceptualiser - travailler en équipe - rechercher des informations - classer des informations - exprimer ses envies - exprimer sa singularité - créer une oeuvre artistique - s'entraider - faire des choix - décontextualiser - réappliquer - connaître sa place dans le groupe - respecter la place de l'autre dans un groupe - créativité - imagination - se projeter - s'entraider - rapport à l'espace.

ATELIERS GRAFF

Les ateliers graffiti peuvent s'articuler entre oeuvre collective et oeuvre individuelle. Les thèmes possibles sont infinis. Ces activités peuvent être réalisées à l'intérieur ou à l'extérieur, bien que cette pratique s'effectue idéalement en extérieur. Pour des raisons de confort, mais aussi car c'est souvent en extérieur que les murs sont les plus grands, et idéalement les plus visibles aussi !

Dans le cas d'une oeuvre collective, le groupe sera accompagné dans la réalisation d'une fresque graffiti « dans les règles de l'art » : définition du thème, élaboration des croquis, réalisation du fond, réalisation des esquisses, remplissages, contours, finitions. Tout cela sur un mur de grande taille. Ici chacun peut prendre conscience de son importance dans le groupe, et de l'importance du groupe pour chacun. Nous mettrons en place un contexte propice à l'écoute et à l'entraide, pour que chacun puisse exprimer ses envies et ses freins potentiels. Les supports pour cette oeuvre collective, nécessairement de grand format, peuvent être un mur, des planches, du film cellophane, de grandes toiles ...

Dans le cas d'oeuvre individuelle, l'idée est de permettre à chaque participant d'exprimer sa singularité sur un support de petite taille, qu'il pourra ensuite garder en sa possession (ou offrir à son amoureux/amoureuse). Chacun peut dans ce cadre découvrir une application de la peinture aérosol qu'il ou elle pourra réutiliser aisément ensuite. Les techniques utilisées sont légèrement différentes de celles mises en pratique sur les oeuvres collectives : spray pour le fond, pochoirs, et feutres à base de peinture (posca).

Dans les deux cas, et dans la mesure du possible (configuration de l'espace), nous proposons aux participants de peindre en grand format sur une surface éphémère - en l'occurrence du film cellophane. Les enfants disposeront de masques de protection respiratoire spécial peinture et graffiti afin d'éviter les risques dus aux vapeurs des bombes aérosols. Chacun aura également des gants (sans latex) et une blouse.

Objectifs pédagogiques :

- i) Initier au plaisir de créer par le dessin (les formes, les couleurs ...)
- ii) Permettre à chacun de développer son style personnel en se basant sur un apprentissage technique simple
- iii) Stimuler des modes de création collectifs
- iv) Enrichir le langage plastique en permettant aux enfants de manipuler une bombe aérosol.
- v) Développer la dextérité
- vi) Permettre aux enfants de découvrir la richesse des fresques murales
- vii) Redécouvrir l'alphabet et l'écriture, en découvrant, créant et s'appropriant différentes calligraphies
- viii) Permettre de pratiquer hors de ces temps d'ateliers

ATELIERS ECRITURE

Ces ateliers ont pour objectif de permettre aux participants de débattre et déconstruire par les méthodes de l'éducation non-formelle des concepts liés à une thématique qu'ils ont choisi en amont, ou qui s'inscrit dans le programme pédagogique de notre partenaire. Ce sont les participants, et leurs conceptions, questionnements et conflits autour de la thématique, qui sont bel et bien au centre du projet. L'écriture, puis l'expression orale de ce travail d'écriture sont les outils de formalisation et de conscientisation des échanges et apprentissages qui ont lieu en amont. Différents jeux et exercices individuels et collectifs sont mis en place pour stimuler cela.

Le second objectif sera donc d'éveiller et d'accompagner chez les enfants un rapport plaisant à l'écriture, en tant que mode d'expression. Enfin, les textes créés par les enfants sont mis en musique, sous forme de rap, ou slam, ou pourront être déclamés en accapella. Dans les trois cas, un accompagnement sur les notions basiques de la rythmique, de la métrique et des rimes sera mis en place par l'intervenant. Des propositions d'instrumentaux sont faites aux enfants, et nous pouvons également mettre en place des sessions d'enregistrement, avec notre propre matériel itinérant, ou bien au sein d'un studio professionnel (ce qui est l'occasion d'aborder des points relatifs aux techniques d'enregistrement).

Objectifs pédagogiques :

- i) Permettre aux participants de s'exprimer sur des sujets qui les concernent
- ii) Développer un rapport à l'écriture où le plaisir est au service de la clarté de l'expression
- iii) Eveiller la curiosité quant aux différents thèmes et sources d'inspiration
- iv) Susciter chez les participants l'envie d'écrire hors de ces temps d'atelier
- v) Faire prendre conscience des infinies possibilités offertes par l'écriture
- vi) Stimuler l'imagination
- vii) Initier aux bases de la métrique et du rythme
- viii) Initier aux bases des techniques vocales propres à l'enregistrement en studio

ATELIERS DANSE

Ces ateliers consistent en des interventions dans tous les styles de la danse hip-hop, que ce soit danse au sol (breakdance) ou danses debout (new style, poppin', lockin', hip-hop). Nous pouvons proposer des ateliers balayant tous les styles, ou bien des ateliers spécifiques par style. Selon la demande, l'intervenant sera bien entendu différent. Chacun d'eux apportent aux participants les mouvements et phases de base de la danse choisie, dans le but de leur faire découvrir le style de danse et de leur permettre de maîtriser des mouvements de base afin de s'entraîner en autonomie par la suite.

Ici aussi, nous stimulons les modes de découverte et de progression les plus collectifs possibles, en lien avec les notions de crew/posse/team propres au mouvement Hip-Hop et à la danse en particulier.

En fonction des projets, des chorégraphies peuvent être travaillées avec les participants, par exemple pour un spectacle de fin d'année, ou pour la réalisation d'une vidéo.

Objectifs pédagogiques :

- i) Développer le sens du rythme
- ii) Valoriser les notions d'effort et de répétition propres à la performance physique qu'est la danse.
- iii) Stimuler la confiance en soi et en son corps
- iv) Développer la motricité et la synchronisation
- v) Sensibiliser à l'importance du travail collectif
- vi) Permettre de pratiquer la danse hors de ces temps d'atelier

ATELIERS HUMAN BEATBOX

Au cours de ces sessions, les participants sont amenés à réaliser des rythmes et des sonorités grâce à leur bouche, leurs cordes vocales, aux placements de la langue, aux placements du micro etc. Ce travail permet de contrôler son souffle et sa respiration, de découvrir des sonorités, et de réaliser un travail sur le rythme. Il permet aussi de découvrir que notre corps dispose de capacités insoupçonnées !

C'est également l'occasion de découvrir des accessoires tels que les pédales d'effet ou les « loop machine », qui permettent de boucler et répéter en direct des phrases musicales. Par ailleurs, nous proposons une approche ludique, en écoutant des sons, des musiques, et en tenant de les reproduire - cela ouvrant une porte sur le champ infini des sources d'inspiration amenées par le beat boxing, et en cascade par la culture Hip-Hop.

En fonction des projets, des créations peuvent être mises en place avec les participants, qui peuvent être présentées (fête de fin d'année par exemple), ou bien enregistrées afin d'être diffusées (auprès des familles par exemple).

Objectifs pédagogiques :

- i) Découverte du contrôle du souffle et de la respiration
- ii) Favoriser la créativité des enfants en créant des sonorités avec leur corps
- iii) Développer le sens du rythme
- iv) Développer des compétences techniques en manipulant des accessoires électroniques
- v) Stimuler la curiosité des enfants en proposant des sources d'inspiration variées
- vi) Favoriser la confiance en soi et la capacité à s'exprimer en public

ATELIERS DEEJAYING

Ces ateliers consistent en de la création musicale en direct, en utilisant des morceaux musicaux et en réalisant de nouvelles sonorités avec des platines. Il s'agit également d'apprendre à enchaîner des morceaux d'une platine à l'autre, et à comprendre les bases de l'interaction entre le DJ et les danseurs. Les notions de rythme et de tempo sont donc au coeur de ces ateliers. Les différents exercices proposés développent la dextérité chez l'enfant, dans la mesure où il faut à la fois être à l'écoute et anticiper les musiques à venir. Des techniques basiques du scratch sont également abordées.

En fonction du projet, il est possible de préparer les participants à animer une soirée en mettant en pratique les techniques découvertes avec l'intervenant : rechercher des morceaux, établir une playlist, enchaîner les morceaux, interagir avec les danseurs ...

Objectifs pédagogiques :

- i) Développer des compétences techniques en manipulant du matériel de musique professionnel
- ii) Permettre de comprendre la structure d'un morceau de musique
- iii) Stimuler la dextérité et la concentration des participants
- iv) Favoriser la créativité des enfants en créant des sonorités
- v) Développer le sens du rythme en mixant des morceaux de musique
- vi) Donner envie de découvrir différents styles musicaux

ATELIERS BEATMAKING

Ces ateliers proposent aux participants de découvrir les bases de la création musicale sur ordinateur et/ou machines : la Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Les participants manipulent du matériel professionnel ainsi que de logiciels référence en matière de MAO. Les bases du sampling, de la composition rythmique, du séquençement et des effets de mixage sont abordés lors de ces ateliers.

Chaque participant pourra créer son propre morceau, ou bien une ou plusieurs créations peuvent être réalisées en groupe - les différentes étapes de création permettant de moduler le déroulé des ateliers. L'étape sampling (échantillonnage d'une séquence musicale, qu'il s'agisse d'un morceau existant ou de sons de la vie de tous les jours), en tant que base de la musique Hip-Hop, est particulièrement mise en avant lors de ces ateliers. C'est en effet l'occasion de faire des recherches de matériel sonore, en lien par exemple avec les médiathèques, ou pourquoi pas les brocantes alentour, où il est souvent possible de chiner un vieux disque vinyle auquel on pourra donner une seconde vie. En fonction du projet nous proposons également des initiations au solfège et au clavier, qui est l'un des outils de base de l'équipement MAO pour les harmonies.

Ces ateliers peuvent être mis en lien avec les ateliers d'écriture rap, les participants ayant alors la possibilité de découvrir ou approfondir la création intégrale et autonome d'un morceau de musique.

Objectifs pédagogiques :

- i) Développer des compétences techniques en manipulant du matériel de musique professionnel
- ii) Permettre de comprendre la structure d'un morceau de musique
- iii) Stimuler la curiosité et la créativité des participants
- iv) Favoriser la créativité des enfants en créant des sonorités
- v) Développer le sens du rythme en mixant des morceaux de musique
- vi) Donner envie de découvrir différents styles musicaux