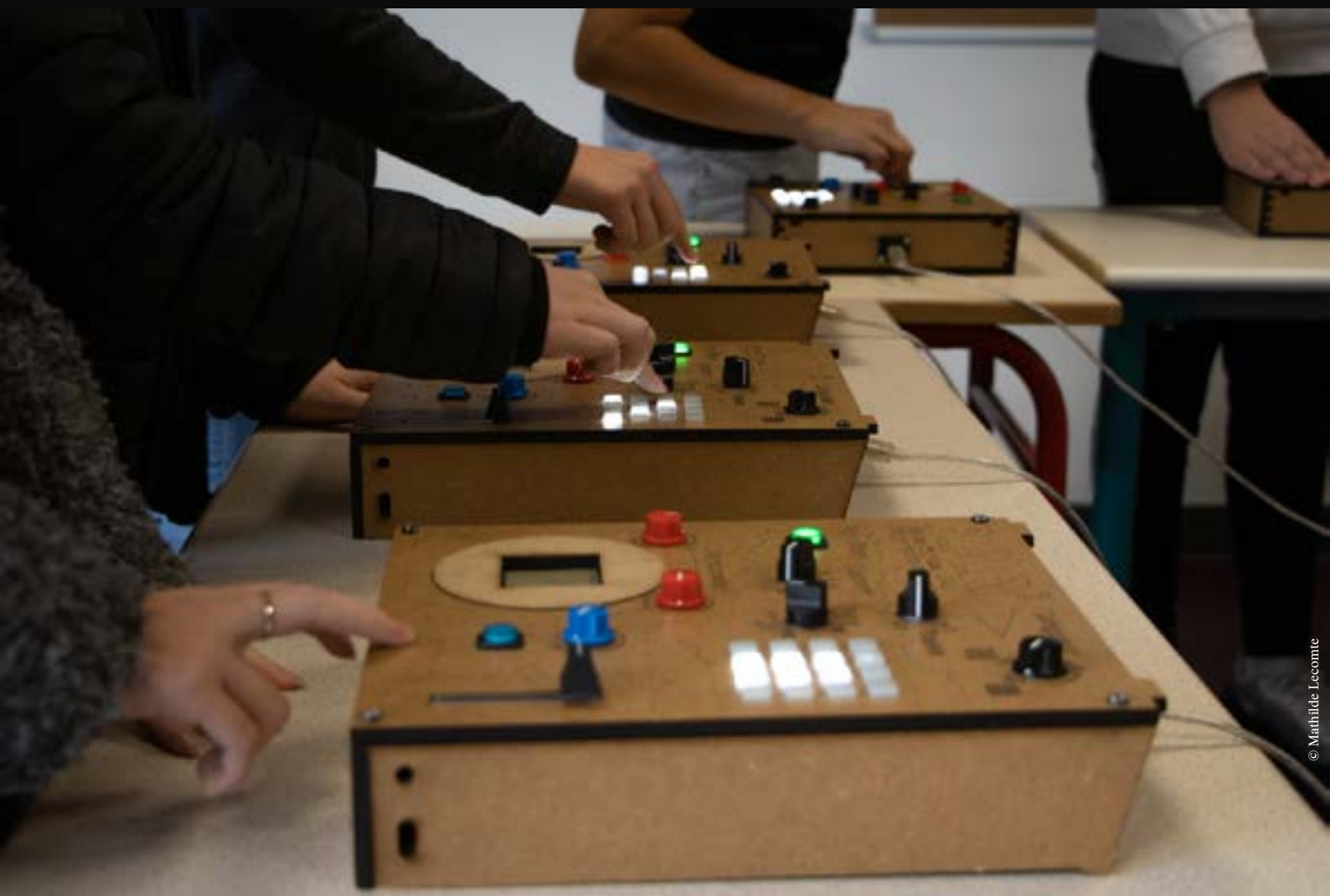

W/
LAVAPEUR

La Frite

Instrument pédagogique d'expérimentation sonore

À destination des classes de Côte-d'Or
maternelles · élémentaires · collèges · lycées

Photos
© Mathilde Lecomte
© Vincent Arbellet
© Jérôme Gilet
© La Vapeur

Les porteurs de projets ///

**La Frite est un instrument pédagogique original
conçu conjointement par La Vapeur et le collectif Kogümi.**

Le rôle de La Vapeur

En 2016, La Vapeur a initié le projet. Elle a coordonné et participé financièrement à sa conception. L'équipe du service de médiation culturelle coordonne aujourd'hui le prêt de l'outil auprès des équipes enseignantes.

La Vapeur, Scène de Musiques Actuelles de la Ville de Dijon est un lieu dédié aux musiques populaires et amplifiées (jazz, soul, reggae, rock, rap, electro, punk, pop, folk, chanson...). La Vapeur propose toute l'année une centaine de concerts, une programmation jeune public, un temps fort avec l'Extra Festival et de nombreuses collaborations avec d'autres acteurs culturels Dijonnais. Conseils, formations, accompagnement personnalisé, répétitions, résidences d'artistes... rythment également le lieu, qui se donne pour objectif d'accompagner la pratique musicale à l'échelle du département. Enfin, La Vapeur souhaite partager les musiques actuelles avec le plus grand nombre et propose diverses actions éducatives et socioéducatives au cours desquelles les participant·es peuvent – collectivement – découvrir une autre manière d'envisager ce qui les entoure, apprendre des techniques artistiques, fabriquer des choses avec leurs mains, jouer avec d'autres personnes, s'exprimer ou simplement s'émouvoir. Tout cela autour des musiques que nous défendons au quotidien, les musiques actuelles et leur univers culturel, historique et politique.

Le rôle de Kogümi

La Vapeur a passé commande au collectif Kogümi pour la conception de La Frite. Ses membres, musiciens et pédagogues, ont conçu et fabriqué cet outil. Ils assurent son suivi technique et artistique chaque saison.

Kogümi est un collectif basé à Lyon, qui cherche à sensibiliser le public aux phénomènes sonores et musicaux. Spécialisé dans la pratique des musiques électroniques, Kogümi propose des dispositifs pédagogiques adaptés (ateliers de création, installations interactives, spectacles jeune public) où la découverte par la création, l'expérimentation et la manipulation sonore mettent en lumière la créativité des participant·es, ancrés dans le paysage musical actuel. Leur expérience les a amené à créer des instruments ludiques adaptés à la motricité et à la sensibilité de tous et toutes.

Kogümi a collaboré avec Mathieu Fernandez du collectif La Méandre pour le design et la manufacture des différents modules de La Frite.

Les partenaires ///

/// Financiers et mécènes

La ville de Dijon et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté ont soutenu financièrement la conception de La Frite.

La scène conventionnée Château-Rouge d'Annemasse (74) a co-produit le projet en accueillant les artistes en résidence.
Un second exemplaire de La Frite est utilisé sur leur territoire.

Ableton a soutenu le projet en offrant deux licences d'Ableton Live 9 Suite.

/// Éducatifs

L'Atelier Canopé 21 - Dijon a accueilli les artistes en résidence. Il a mis à disposition ses compétences pédagogiques et organisé deux « Café Canopé » pour présenter le projet aux enseignant·es engagé·es.

L'académie de Dijon suit le projet via les conseils de Céline Choquet (conseillère pédagogique en éducation musicale). Catherine Goxe a suivi tout le processus de fabrication aux côtés du « groupe ressource » (cf. page 5)

/// Culturels

La Minoterie à Dijon a accueilli les artistes en résidence et a participé au « groupe ressource » (cf. page 6).

La Méandre à Chalon-sur-Saône a accueilli les artistes en résidence.
Mathieu Fernandez, designer de La Frite, fait partie du collectif artistique pluridisciplinaire La Méandre.

La Frite, qu'est ce que c'est ? ///

// Descriptif

La Frite est un instrument électronique invitant au jeu et à la création musicale collective. Sa conception et son ergonomie sont pensées pour être accessibles au plus grand nombre, enseignant·es ou élèves non-musicien·nes.

// Pour quoi ?

La Frite permet de jouer avec les sons, de les organiser dans le temps pour créer une émotion, une intention musicale.

- ✕ L'utilisation d'instruments électroniques synchronisés entre eux, fait de La Frite un instrument intuitif, laissant rapidement place au plaisir du jeu collectif.
- ✕ La Frite est un outil d'expérimentation autant pour l'encadrant·e que pour les élèves : tester, se tromper, recommencer sont les maître mots de cet instrument original.
- ✕ L'utilisation de La Frite engage l'encadrant·e et les participant·es dans un processus créatif : quelle histoire raconter à travers les sons ?
- ✕ La diffusion de l'ensemble des sons par les enceintes accentue la nécessité d'une écoute collective bienveillante.

// Pour qui ?

L'outil est accessible aux enseignant·es des écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées du département, musicien·nes ou non. Il peut être mis à disposition de professionnelles d'autres secteurs de l'éducation (éducation spécialisée, enseignement supérieur, animation socioculturelle).

// Quel partenariat avec La Vapeur ?

L'accompagnement du prêt par l'équipe de médiation culturelle de La Vapeur permet d'enrichir la pratique instrumentale d'actions complémentaires nécessaires à une démarche d'éducation artistique et culturelle (ex : visite de l'équipement, découverte des métiers du spectacle vivant, conseils d'écoutes musicales, sortie à un concert ou d'autres rendez-vous à définir selon le projet de la classe).

// Quelle est l'esthétique musicale ?

Cet outil est un instrument de manipulation sonore, s'inspirant des instruments électroniques existants sur le marché. Ces instruments permettent le déclenchement et la transformation de sons sans pour autant avoir des bases rythmiques, mélodiques et harmoniques préalables.

En fonction de la maîtrise de La Frite, les créations sonores s'apparenteront plus à des formes expérimentales qu'à un genre musical précis. Cependant, un travail peut être mené autour des quelques esthétiques utilisant des instruments électroniques : electro-acoustique, techno, ambient, house, musique de jeux vidéo, trap, drill, musique à l'image etc.

Paroles d'enseignant·es ///

*« L'utilisation de La Frite
crée une bonne cohésion de groupe »*

*« Une réelle mise en valeur de la nécessité
d'écouter les autres pour créer »*

« Une parenthèse pour les élèves »

« Une nouvelle approche ludique de la musique »

*« Un temps fort de manipulation pour les enfants
qui peuvent librement toucher à tout »*

« Beaucoup d'enthousiasme chez les élèves »

*« Projet stimulant, concret, qui permet
une vraie production par les élèves »*

« Une bonne mise en pratique de l'enseignement musical »

Historique de fabrication de La Frite ///

2016

Élaboration du projet

La Vapeur, la scène de musiques actuelles a souhaité créer un outil pédagogique pouvant être mis à disposition du corps enseignant, gratuitement et ne nécessitant pas de compétences musicales spécifiques.

À l'origine cette « *malette pédagogique* » s'adressait aux classes d'élémentaire et du secondaire. En juillet 2016, La Vapeur a passé commande au collectif Kogümi pour fabriquer cet outil, tout en accompagnant le processus de réflexion et de conception.

2017

Création de prototypes et premiers essais avec des enseignant·es ressources

Quatre temps de travail ont permis de construire une première Frite en carton. Ce prototype a été proposé à un groupe ressources pour y apporter des améliorations, groupe composé d'enseignant·es, d'une conseillère pédagogique, de professionnelles de l'Atelier Canopé 21 et de La Minoterie. La mallette préalablement pensée n'est plus... *Bonjour La Frite !*

2018

Création de la version finale de La Frite

Deux semaines supplémentaires ont été nécessaires pour concevoir la version finale, des boîtiers solides et des caisses de rangement.

2018

Phases de test en classe

Des tests de La Frite ont été menés par les musiciens de Kogümi dans les classes de certain·es enseignant·es impliquée·es dans le « groupe ressource ». *La Frite est validée !*

2018

Élaboration d'outils pédagogiques accompagnant le prêt

Différentes ressources ont été imaginées et créées par le collectif Kogümi et La Vapeur, pour faciliter son utilisation en autonomie (à retrouver en dernière page).

Septembre 2018

Début des prêts dans les établissements d'élémentaire et du secondaire.

2021

Création d'un programme « petite Frite »

Une réflexion est menée pour faciliter l'utilisation de l'outil en maternelle (voir page suivante).

Quelques exemples de créations /// réalisées avec La Frite

- ✕ *Sonorisation d'album jeunesse (maternelle, élémentaire)*
- ✕ *Mise en musique d'une comptine existante (élémentaire)*
- ✕ *Exploration musicale de tableaux mythologiques (collège)*
- ✕ *Mise en musique d'une vidéo en stop motion (Ulis)*
- ✕ *Création électro-acoustique – support de l'oral du brevet (collège)*
- ✕ *Création Rap (lycée)*
- ✕ *Création musicale et danse (élémentaire)*
- ✕ *Exploration sonore et documentaire sur les musiques électroniques (collège)*
- ✕ *Exprimer des émotions en musique (élémentaire)*

La Frite, présentation de l'instrument ///

/// Comment ça marche ?

Comme tout instrument électronique, le son est généré et programmé par l'ordinateur, via le logiciel Abelton Live .

Il est déclenché et transformé par les élèves grâce à des « télécommandes » ou modules instrumentaux.

Les sons ainsi transformés sont renvoyés à l'amplificateur pour être diffusés par les 4 enceintes

La création sonore peut être enregistrée ou jouée en live

/// De quoi se compose La Frite ?

La Frite est composée de l'ensemble des éléments nécessaires à la création, à la transformation et à la diffusion du son :

- ✕ 1 ordinateur avec le logiciel Abelton Live, configuré en deux programmes "Petite Frite" ou "Grande Frite", 1 carte son et 1 amplificateur ;
- ✕ 4 enceintes ;
- ✕ 1 table de mixage qui permet de régler le volume général ainsi que le volume de chaque famille d'instruments ;
- ✕ 13 modules instrumentaux rassemblés en trois familles.

/// Grande ou Petite Frite ?

Le programme "Grande Frite", est le programme de base de La Frite. Il est pensé pour des élèves qui savent ou sont en apprentissage de la lecture et dont l'enjeu est la création et l'écoute collective.

Le programme "Petite Frite", plutôt imaginé pour des enfants qui ne savent pas lire a des fonctionnalités plus réduites. Le déclenchement des sons est plus instinctif, lié aux gestes (ex : plus on tourne un bouton, plus on transforme le son). L'écoute du son produit par chaque élève est facilitée.

/// Les modules instrumentaux

Boîte à rythme (x6) Module pour créer des rythmes

La BAR permet de construire des motifs rythmiques que l'on nomme *patterns*. Ces *patterns* peuvent être manipulés autant dans leurs structures que dans leurs sons via les différents boutons de contrôle. Chaque BAR ne peut jouer qu'un seul son à la fois d'où son intérêt de fonctionner en collaboration avec les autres BAR et les autres familles d'instruments.

Sampler (x5) Module dédiée à la manipulation de sons enregistrés.

Comme un chewing-gum, on peut étendre le son, l'étirer, le couper, le mettre à l'envers, le ralentir, l'accélérer. Cet instrument n'est pas forcément lié au rythme, il convient plus aux notions de texture et d'ambiance.

Synthétiseur (x2) module dédié à la mélodie,

Le synthétiseur permet de jouer des notes et de transformer son timbre selon les goûts. Les possibilités de timbres sont infinies et peuvent amener des ambiances très différentes selon les envies. Le synthétiseur est constitué de trois parties, trois morceaux de Frite qui fonctionnent ensemble : un clavier, un séquenceur, un synthétiseur.

La Frite dans mon établissement ///

// Comment se procurer La Frite ?

- 1. Entre Novembre et Avril n-1 : découvrir La Frite**
Contacter l'équipe de médiation culturelle de La Vapeur.
Même sans idée précise, l'équipe aiguillera sur les possibilités d'utilisation de La Frite.
Possibilité d'aller dans un établissement emprunteur pour essayer La Frite et échanger avec l'enseignant·e qui l'utilise.
- 2. Entre Avril et Juin n-1 : confirmer le prêt**
Confirmation de la période de prêt de La Frite par La Vapeur.
Confirmation des dates de formation par La Vapeur.
- 3. Septembre : constituer l'équipe enseignante utilisant La Frite**
Confirmation du nombre d'enseignant·es utilisant La Frite dans l'établissement qui suivront la formation.
- 4. Octobre : formation obligatoire**
Deux mercredis après-midi pendant 3h en présence d'un membre du collectif Kogümi et de l'équipe de La Vapeur.
Organisation des « à côtés » du partenariat (visite, sortie concert, rencontre d'artistes ou de professionnelles, etc.)
- 5. Début du prêt de La Frite**
Installation de La Frite et rappel de l'utilisation de base par l'équipe de La Vapeur.
Un à deux jours de manipulation sans les élèves sont conseillés.
- 6. Fin du prêt et évaluation**
Désinstallation par l'équipe de La Vapeur.
Envoi d'un questionnaire d'évaluation.
- 7. Octobre n+1 : devenir Ressource**
Participation éventuelle à la formation de La Frite auprès des nouveaux ou nouvelles enseignantes.

// Caractéristiques

Prêt gratuit

Prêt de 4 à 6 semaines

13 élèves maximum
en jeu en même temps

Espace dédié de 20m²
nécessaire

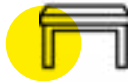
Besoin d'une prise de courant

Enseignant·es à l'aise avec
l'informatique

Voisin·es concilient·es

Besoin de 6 tables de 2 places

Plusieurs enseignant·es
= Entraide entre collègues

L'équipe artistique autour de La Frite ///

// Simon Drouhin

Co-fondateur de l'association Kogūmi, il a pensé, construit et programmé La Frite. Il anime chaque année les formations autour de La Frite.

Simon est titulaire du DEM – Diplôme d'Etudes Musicales – en électroacoustique et musiques actuelles ainsi que d'un d'Etat d'enseignement musical - spécialité musiques actuelles amplifiées, obtenu au CEFEDM Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir enseigné au Cra-p, école de musique, travaillant autour des pratiques musicales amplifiées à Lyon, il préfère aujourd'hui se consacrer entièrement aux interventions avec Kogūmi et à son activité de musicien professionnel. Il joue actuellement dans plusieurs formations musicales : SuperParquet (musiques traditionnelles du centre de la France), Alberville (pop électronique), Jurgen Douglass (concert de dub aux casques).

// Julien Baratay

Membre de l'association Kogūmi, il a pensé, construit et programmé La Frite.

Julien est titulaire d'un DEM – Diplôme d'Etudes Musicales – de Musiques Actuelles obtenu au Conservatoire à rayonnement régional de Chalon-sur-Saône ainsi que d'un diplôme d'Etat d'enseignement musical - spécialité musiques actuelles amplifiées, obtenu au CEFEDM Auvergne Rhône-Alpes. Il a enseigné au CPMT de Thonon-les-Bains et est actuellement en poste au Conservatoire à rayonnement régional de Chalon-sur-Saône. Il joue dans plusieurs formations musicales : SuperParquet (musiques traditionnelles du centre de la France), Inocturen (chanson française), Baratte (chant et collectage du Chablais).

// Grégoire Durrande

Membre de l'association Kogūmi, il a programmé La Frite.

Grégoire est diplômé de la classe de réalisation sonore de l'Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon. Il réalise régulièrement des créations sonores pour des spectacles de danse ou de théâtre (Lambda, Les Accapareurs, Histoire de Vies, Les inquiets et les brutes, Angels In America, Pharmakos, Les Bâisseurs d'Empire, Babacar ou l'Antilope, Métamorphoses, 24-7). Il conseille et réalise des dispositifs sonores et vidéo sur mesure. Il travaille également en tant que régisseur son de tournée pour le théâtre, la musique et la danse. Il poursuit aujourd'hui son travail de créateur sonore dans différents projets personnels et collaborations artistiques. Il participe au fonctionnement et aux créations du collectif pluridisciplinaire INVIVO.

// Mathieu fernandez

Membre du collectif La Méandre, il a conçu le design et construit l'ensemble des parties en bois de La Frite.

Né à Oullins en 90, Mathieu à une formation de souffleur de verre. Passionné autant par le verre que par le bois ou l'acier, il s'orientera vers un métier pluridisciplinaire : constructeur pour le spectacle vivant. Il s'engage alors dans le collectif La Méandre pour relever des défis scénographiques ou techniques. Il construit aussi bien des instruments expérimentaux, du mobilier que des structures monumentales pour du spectacle vivant (On boira toute l'eau du ciel, Avion Papier, Doubter de mes propres appuis...). Il a également travaillé avec James Thierrée (La Compagnie du Hanneton).

Liens Ressources ///

Vidéo de présentation de La Frite

▶ <https://www.youtube.com/watch?v=5KAH7iXWvQs>

Tutoriels vidéo « Grande Frite »

Mode d'emploi du logiciel // Exemples de manipulations // Mode d'emploi des instruments // Documentation // Playlist

▶ <https://www.youtube.com/playlist?list=PLTRwamiEjYNXgrR1bBF3cxEAgbtFK4Ym>

Exemple de projets avec La Frite

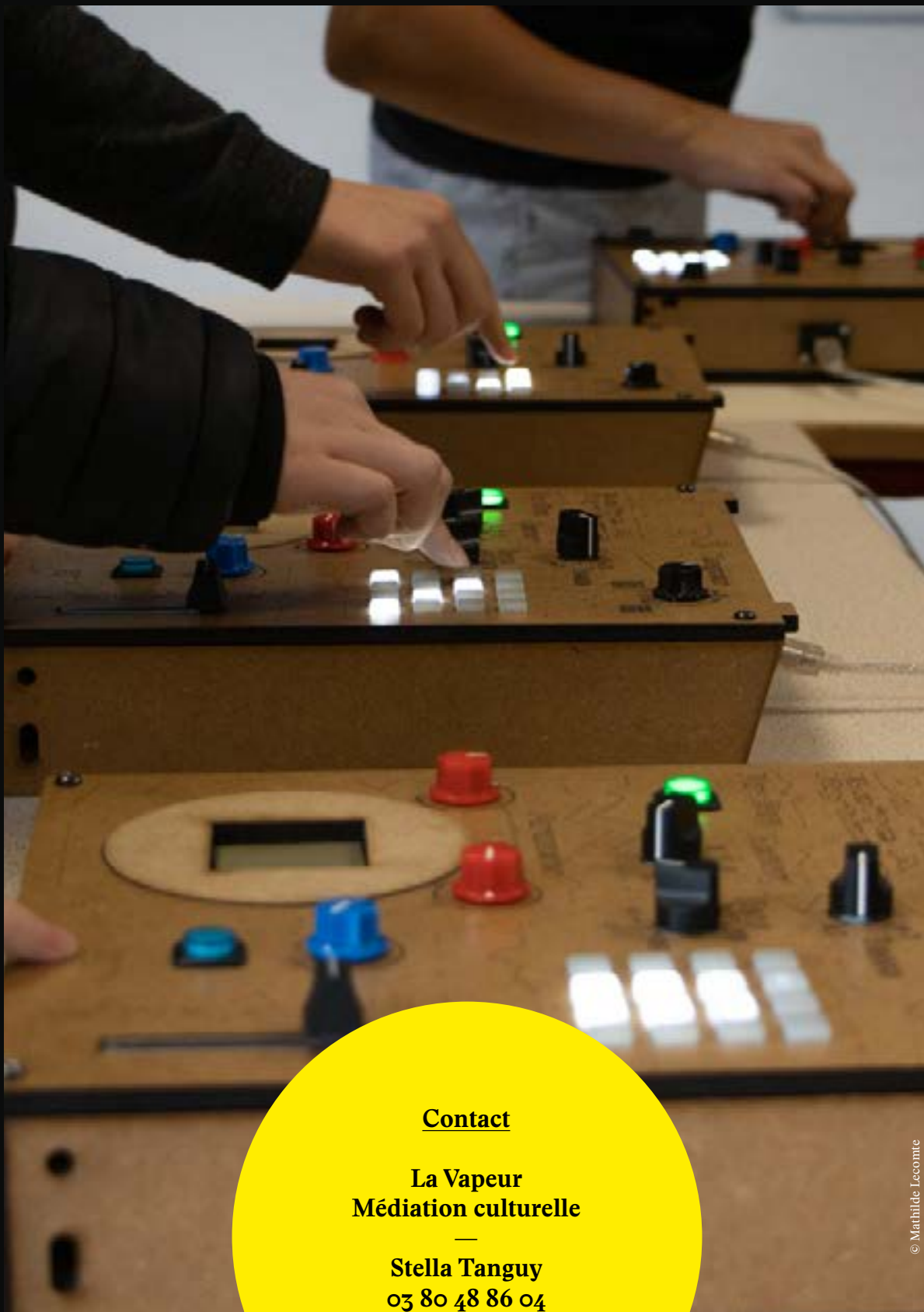
▶ <https://www.lavapeur.com/le-projet/mediation-culturelle/archives/quelques-exemples-de-projets-realises-avec-la-frite>

Site web Kogümi

▶ www.kogumi.fr

Contact

**La Vapeur
Médiation culturelle**

**—
Stella Tanguy
03 80 48 86 04
stella@lavapeur.com**